

Trabajo de fin de grado
Autor: Samuel Martín Adán
Tutor: Severo Francisco Acosta Rodríguez
Facultad de Humanidades, Bellas Artes.
2019/2020
Universidad de La Laguna.

I. Resumen.....	pág. 4
II. Abstract.....	pág. 5
III. Introducción.....	pág. 6
IV. Objetivos.....	pág. 8
V. Contexto.....	pág. 9
VI. Referentes.....	pág. 12
VII. Antecedentes académicos.....	pág. 24
VIII. Cronograma.....	pág. 29
IX. Metodología.....	pág. 31
IX.I. Monólogos.....	pág. ”
IX.II. Audios.....	pág. 38
IX.III. Pinturas.....	pág. 41
IX.III.I. Simbología.....	pág. ”
IX.III.II. Bocetos.....	pág. 42
IX.III.III. Composición.....	pág. 46
IX.III.IV. Color.....	pág. 48
IX.III.V. Maquetas previas.....	pág. 52
IX.III.VI. Proceso.....	pág. 61
IX.IV. Acuarela.....	pág. 78
IX.V. Fotografías.....	pág. 80

X. Catálogo.....	pág. 88
XI. Conclusión.....	pág. 99
XII. Bibliografía.....	pág. 101

RESUMEN

Bajo la concepción del ser humano alienado a la sociedad que le rodea, este convive con problemáticas que le afectan tanto de manera externa como interna. De forma que, partiendo del punto de vista filosófico y en relación a los estereotipos de género como problema social que individualiza y nos delimita, se presenta una deconstrucción de dicha premisa establecida a través de un personaje. Una serie pictórica, sonora y literaria que muestra el tránsito del protagonista donde los diferentes estados que este experimenta van enfocados al fin último de romper convencionalismos. Todo ello desarrollado bajo una estructura teatral con referencias explícitas al mismo, dónde el ser adolece, se regocija y sana.

Palabras clave: Pintura, Platón, género, teatro, Segismundo.

ABSTRACT

Under the concept of the human being alienated from the society that surrounds him, he coexists with problems that affect him both externally and internally.

In this way, starting from the philosophical point of view and in relation to gender stereotypes as a social problem that individualizes and delimits us, the deconstruction of said premises established is presented through a character. A pictorial, sound and literary series that shows the protagonist's transit where the different states he experiences are focused on the ultimate goal of breaking conventions. All of this developed under a theatrical structure with explicit references to it, where the human being suffers, rejoices and heals.

Key words: Painting, Platón, gender, theater, Segismundo.

INTRODUCCIÓN

Muchos de los teóricos que hoy leemos en libros de historia se han encargado de alguna forma de plantear preguntas acerca de las cosas y del mundo que les rodea, de saber cuál es la respuesta más certera a los problemas que acontecen o simplemente buscar y desarrollar una idea o pensamiento acerca de su visión para entender todo aquello que parece ser desconocido o que queda en las sombras, apartado, buscando ser descubierto y comprendido. Una de las principales fuentes que se ha encargado de analizar estas cuestiones mucho antes incluso que las ciencias, una de las ramas mejor reconocidas en la actualidad, ha sido la filosofía. A través de ella, se ha hecho hincapié en la capacidad de pensar, un acto que nos ha obligado desde el principio de los tiempos a entender a los demás y entendernos a nosotros mismos planteando problemas externos o ajenos al propio ser.

Por ello, centralizándonos en la filosofía platónica proveniente de la antigüedad y considerada el aleteo de mariposa que crea el huracán de la filosofía y por tanto gran parte de la sociedad occidental, una sociedad como la de nuestro día a día, una sociedad que pese a haberse transformado a lo largo de los siglos arrastra consigo prejuicios y actitudes que aún nos resulta difíciles de aceptar o afianzar.

De esta forma y entre muchas problemáticas que nos afectan tanto desde el ámbito político, económico así como el social, es por este último por el cual nos centralizaremos haciendo alusión al cuerpo como portador del individuo pero también como portador del género, un género impuesto y etiquetado que permanece aprisionado según nuestro sexo. Pero ¿qué ocurriría si no existiera prejuicio? ¿Qué pasaría si al igual que ocurre en la filosofía de Platón, nos liberamos de las cadenas que nos hacen denominarnos esclavos de las premisas sociales y romper con los estereotipos, con la realidad que concebimos como cierta?

Tal y como menciona Guy Debord¹ en *La sociedad del espectáculo*, quizás hemos llegado a un punto donde a causa de la alienación de la sociedad seamos meros personajes de una obra de teatro donde se ha ido anulando tanto nuestra capacidad de pensar como la fina línea que separa la realidad de lo ficticio, o la idea de *hiperrealidad* que trata Jean Baudrillard², donde la realidad del estereotipo, simplemente formaría parte de una ficción que hemos construido nosotros a lo largo del tiempo.

Siguiendo esta idea, nos situaríamos ante una realidad falsa, un simulacro que viene a ser representado a través de lo teatral, el ámbito donde la ficción y el sueño comparten espacio con lo real tal y como aparece reflejado en *La vida es sueño* de Calderón de la Barca³.

Este proyecto artístico se presenta con la intención de plantear una propuesta que visibilice y hable acerca de convencionalismos, saber si es correcta o no la forma en como actuamos en la sociedad actual o si a día de hoy nos podemos sentir condicionados o privados según los estereotipos de género. Todas estas cuestiones se ponen de manifiesto desde un punto de vista de inquietud, centralizando en cuestiones características del propio ser humano que se ven enfocadas a partir de un punto de vista filosófico-platónico.

¹ Fue un revolucionario, filósofo, aventurero y cineasta francés nacido en 1931. En 1967, publica *La sociedad del espectáculo*, donde hace una crítica sobre la naturaleza del capitalismo moderno.

² Nacido en 1929, fue un filósofo, sociólogo y crítico de la cultura francesa. En su ensayo *Cultura y simulacro*, se argumenta el término de *hiperrealidad*, donde este insiste en cómo la ficción supera la realidad.

³ Del siglo XVII, fue un escritor español conocido por su teatro más representativo que se ubica en la literatura barroca del Siglo de Oro español.

Otro de los factores con los que nos encontramos, es la importancia que adquiere el teatro a través de su estructura y el personaje de Segismundo, que refleja la carencia de libertades de una manera reflexiva tal y como vemos en la filosofía platónica. Es por esto que, la intencionalidad que se esconde tras este proyecto será la unión de lo filosófico (el ser) con lo teatral (actuación del ser) para crear una historia cerrada que posea un hilo conductor desde el principio hasta al final y a través de la cual podamos encontrarnos diferentes momentos y estados del ser donde poder ahondar y por los que poder transitar, deconstruyendo conductas de género a las que estamos sujetos y dando como resultado un ser con pensamiento más crítico tanto sobre lo que le rodea como de sí mismo.

Así pues, esta propuesta pictórica, literaria y sonora se desglosa en los siguientes apartados:

- 🌀 **Objetivos:** En esta sección se describen los apartados que se han querido alcanzar en esta propuesta, tanto generales como específicos.
- 🌀 **Contextualización:** Apartado en el que se desarrollan los conceptos y aspectos teóricos en los que se encuentra ubicado este trabajo.
- 🌀 **Referentes:** Mención a todos aquellos artistas y obras que han servido para llevar a cabo y desarrollar la idea.
- 🌀 **Antecedentes académicos:** En él, se hace un recorrido por los años anteriores, recopilando todos aquellos elementos que se ven reflejados de forma implícita o explícita, en la idea de esta propuesta.
- 🌀 **Proceso y desarrollo:** Apartado que muestra el desarrollo de la idea, su evolución desde el comienzo hasta el final.
- 🌀 **Cronograma:** Distribución del tiempo de trabajo.
- 🌀 **Catálogo:** Sección que recoge la obra final.
- 🌀 **Conclusión:** Donde se muestra la resolución de la obra, con cuestiones referentes a las ventajas/ desventajas, lo aprendido, su aportación etc.
- 🌀 **Bibliografía/ Webgrafía:** Apartado final que muestra los libros, artículos, revistas y documentación necesaria que ha servido como base para el planteamiento de las obras.

OBJETIVOS

Los objetivos presentados son dos generales y tres específicos:

🌟 **Interpretación pictórica de los conceptos de la filosofía platónica (General)**

La intencionalidad que se esconde tras el ámbito filosófico es ver de qué forma los conceptos platónicos son llevados a lo actual y que relación de similitud o puntos de conexión puede haber junto con la deconstrucción del género del personaje planteado, la desalienación del ser humano frente a la sociedad que le rodea.

• **Los estereotipos de género como problemática del ser (Específico)**

De manera más concreta este proyecto vinculado a la deconstrucción del ser, estará focalizado en los estereotipos que hay respecto al género. Estos nos delimitan en cuadrículas, encasillando y separando aspectos, comportamientos y formas de actuar en base a nuestro sexo. Es por esto que, a través del arte como medio y no como fin, se propone dar una perspectiva diferente acerca de dicha cuestión para romper convencionalismos.

🌟 **El teatro como estructura de la historia (General)**

Abordar la propuesta basada en las tres premisas principales por las que está caracterizada el teatro: lo visual, lo escrito y lo sonoro. De manera que, en la propuesta final se muestre una historia que hable acerca de los estereotipos mencionados anteriormente desde la filosofía y a su vez, todo ello este englobado y siga una estética teatral.

• **Planteamiento de lo escrito a través de una serie de monólogos con referencias a ‘La vida es sueño’ de Calderón de La Barca (Específico)**

Planteamiento del concepto del sueño como momento en el que el ser se encuentra sumido en la ignorancia y no puede tener una visión real de las cosas que le rodean, tal y como se planteará en los monólogos y dónde, utilizando como referencia a Segismundo, uno de los personajes más populares de Calderón de la Barca y del siglo de oro, se focalizará junto con los aspectos de la filosofía platónica a perseguir una serie de cuestiones en el personaje propuesto, compartiendo y ahondando en los sentimientos del ser cuando este es privado de sus libertades.

• **Ver la funcionalidad e indagar una propuesta artística a través del sonido (Específico)**

Hallar los puntos de fricción (en conjunto a lo visual y lo escrito) que se pueden conseguir añadiendo pistas auditivas a la propuesta y ver de qué forma pueden funcionar, enriquecer o incrementar a la parte pictórica así como a los monólogos.

CONTEXTO

Para contextualizar esta propuesta es fundamental mencionar varios aspectos principales que tienen cabida en este proyecto: la filosofía, el surrealismo, el teatro y el género. Pero antes de ello, es importante saber las connotaciones duales que contiene este trabajo. Así pues, para contextualizar a rasgos generales, en este se hace alusión al pasado, el pasado que sirve de planteamiento o idea orientativa que se traslada al presente y habla de él. Este tipo de dualidades se verán constantemente propuestas no solo mediante la relación pasado- presente sino también en la idea de sueño- realidad, sensible- inteligible y subconsciente- consciente.

“Surrealismo: sustantivo, masculino. Automatismo psíquico puro, por cuyo medio se intente expresar verbalmente, por escrito o de cualquier otro modo, el funcionamiento real del pensamiento. Es un dictado del pensamiento, sin la intervención reguladora de la razón, ajeno a toda preocupación estética o moral.

ENCICLOPEDIA, Filosofía: el surrealismo se basa en la creencia de la realidad superior de ciertas formas de asociación desdeñadas hasta la aparición del mismo, y en el libre ejercicio del pensamiento. Tiende a destruir definitivamente todos los restantes mecanismos psíquicos, y a sustituirlos en la resolución de los principales problemas de la vida”.

ANDRÉ BRETÓN

Primer Movimiento surrealista, 1924

El surrealismo es uno de los movimientos artísticos con el que nos encontramos en esta propuesta donde artistas representativos como André Breton, Max Ernst, Dalí, Meret Oppenheim u Óscar Domínguez han propuesto su visión a través de lo onírico. Como vemos, el sueño y el análisis del subconsciente es un componente que no sólo ha manifestado interés por los artistas, sino que también ha sido sujeto de estudio por otros ámbitos como la filosofía y la medicina. Freud, considerado como padre del psicoanálisis ha influenciado en gran parte a los surrealistas con su forma de concebir y analizar el subconsciente y su comportamiento.

De esta forma, el sueño es un elemento representativo importante sobre el que está basado la serie de obras, el sueño como prisión y estado irracional de la mente que transcurre bajo el mundo sensible que Platón nos describe, dónde las cosas no reales perduran en el tiempo manteniendo al ser bajo una ficción.

Es aquí donde nos adentramos en el ámbito filosófico, la manifestación del pensamiento Platónico, la filosofía antigua y uno de los primeros pensadores pertenecientes al pasado trasladado al presente. En Platón una de las formas más claras de explicar su teoría es mediante el mito de la caverna, un mito que habla acerca de dos mundos: El sensible (lo terrenal), que guarda relación con un mundo de sombras y apariencias donde el ser humano vive cegado como esclavo y carente de conocimiento, y el Inteligible (lo supraterráneo), donde se hayan las llamadas 'Ideas', lo real, la verdad última de las cosas, siendo este un mundo en el que el ser humano puede ser capaz de liberarse de las cadenas y desprenderse de dicha ignorancia para obtener el conocimiento puro. De esta forma, serán varios de los conceptos que este filósofo propone en su teoría, los que nombren a cada una de las obras pictóricas traducidas en actos. A continuación se muestran los conceptos platónicos que han servido para contextualizar la serie de cuadros:

- Acto I Mundo Sensible: Mundo de las cosas materiales, de apariencias y sombras donde prima la variedad y el cambio. Este se encuentra formado de elementos que nacen y mueren por lo cual nos encontramos ante meras opiniones y no con verdades absolutas. En el mito platónico aparece representado como el interior de la caverna.
- Acto II Alma: El alma es el principio de la vida y el conocimiento, de naturaleza espiritual e inmaterial. Esta debe de purificarse antes de que el cuerpo muera para acceder al mundo inteligible, de lo contrario se verá obligada a instalarse en otro cuerpo hasta conseguir el equilibrio entre las tres partes que la conforman: Racional (inmortal), situada en la cabeza donde habita la facultad intelectual y que dirige a las otras dos; la irascible (mortal) situada en el pecho y encargada de los sentimientos y afectos nobles, y la concupiscible (mortal) donde se originan los apetitos y pasiones que se encuentra en el vientre.
- Acto III Reminiscencia: Es la capacidad de recuerdo a través de la cual el ser es capaz de recobrar las ideas que ya ha contemplado anteriormente a partir de una experiencia pre-sensible. Es por ello que el alma ya tenía consigo experiencia en el conocimiento solo que, al unirse a un cuerpo este se debilita sin perderse del todo y a través de la experimentación sensible el ser aprende a recordar de nuevo.
- Acto IV Virtud: En Platón aparece concebida de diferentes formas: como sabiduría previa para hacer algo, de forma que no se puede realizar el bien sino se sabe que es; como purificación para que el alma pueda desprenderse del cuerpo y acceder al mundo inteligible, y como armonía (equilibrio) entre las tres partes del alma, haciendo que la parte racional prevalezca por encima de las otras dos. En el caso de esta propuesta se propone una visión de la virtud como sabiduría.
- Acto V Demiurgo: Este término aparece definido por Platón como un ser de inteligencia suprema que es capaz de ordenar las Ideas en el mundo sensible, es decir no está dotado de poder creador sino de elección sobre lo que ya existe para reordenarlo en el mundo de apariencias.
- Acto VI Idea de bien: Esta es la idea última y la que prevalece de manera jerárquica por encima de todas las demás y es imprescindible para alcanzar la inteligibilidad del ser. Aparece representada como la luz del sol en el mito de la caverna y para llegar a ella es necesario haber pasado anteriormente por la dialéctica del conocimiento.

- Acto VII Mundo Inteligible: Este mundo supraterráneo (exterior de la caverna), a diferencia del sensible está constituido por ideas y verdades absolutas que constituyen la auténtica realidad jerarquizada bajo la idea de bien. Es un mundo perfecto, inmutable y eterno donde las entidades no perecen ni varían y es sólo mediante el conocimiento dialéctico como se puede acceder a él.

Esta misma idea del sueño como prisión, es la misma que aparece reflejada en Segismundo, perteneciente al drama filosófico de *La vida es sueño* de Calderón de la Barca. A través de ella se han recogido no sólo referencias directas a esta obra literaria sino también al teatro en general y la forma estructural del mismo, con sus componentes visuales, escritos y sonoros. Es por ello el teatro otro de los elementos presentes, el teatro como medio para representar lo irreal, la ficción que se recrea en el escenario del que nosotros somos los creadores.

Por último y no menos importante, en la temática que se trata en la historia se hace alusión a los estereotipos de género como ficción creada, siendo esta falsa realidad de la que el protagonista tiene que despertar para encontrar la igualdad de condiciones del ser humano independientemente de su sexo, el equilibrio del alma en Platón.

Así pues, Cordelia Fine nombra a través de su libro *Cuestión de sexos* varias citas sobre cómo las desigualdades de género proveniente del estereotipo vienen dadas a través de un contexto cultural, el contexto que nos marca y con el que encasillamos nuestros comportamientos generación tras generación.

“Cuando era estudiante, las mujeres de la generación anterior me contaban historias horribles de discriminación y me decían: «Pero eso ya ha cambiado. Eso no te sucederá a ti». Luego me dijeron que ese mismo comentario se lo había hecho a ellas la generación anterior y ahora mi generación anda repitiéndoselo a la siguiente. Es normal que una década después digamos: «¿Cómo es posible que pensásemos que eso era igualdad?». ¿Estamos haciendo un bien a la siguiente generación diciéndole que todo es justo y equitativo cuando no lo es?”⁴

Es por ello que recoge varios mitos de la neurociencia y la psicología, desmintiendo verdades absolutas con patrones de conducta que nos limitan desde que nacemos.

“Visita diez tiendas de ropa infantil y, cuando se te acerque la dependienta, dile que estás buscando un regalo para un recién nacido. Cuenta las veces que te preguntan: «¿Niño o niña?». Seguro que el porcentaje es del cien por cien. En la actualidad, es tan ubicuo vestir a los niños y a las niñas de forma distinta que es fácil no preguntarse por qué hacemos eso y qué aprenden nuestros hijos de ese código tan rígidamente adherido; y tan estricto.”⁵

⁴ Fine, C. *Cuestión de sexos*, Editorial Roca, Barcelona, 2011.

⁵ *Ibid*

REFERENTES

We are made for each other
The Surrealistic Pillow Project.

● Ronen Goldman

Fotógrafo conceptual israelí que trabaja con lo que él denomina ‘Photodreams’. Un claro ejemplo es su serie fotográfica *Surrealistic Pillow* dónde recoge fotografías en las que el mismo recrea diferentes fases de los sueños. Su fotografía genera en el espectador una gran variedad de sensaciones, despertando desde la alegría hasta la tristeza o paranoia. También cabe decir de la importancia de las fotografías de este autor surrealista que se basa en pintores propios del movimiento tales como Magritte o Dalí. Uno de los elementos que comparten la mayoría de los actos es la esfera de luz, que se recoge de su fotografía *Story night*.

Story night
The Surrealistic Pillow
Project.

Jester
114 x 146 cm

🌟 Sofía Zuluaga

Esta artista habla del valor de la liberación de fronteras entre el sexo y el género, trata temas referentes a la mujer y al colectivo LGTBIQ+ desde un punto de vista expresionista, en ocasiones desgarrador y masoquista. Ha servido de referencia por la temática en la que centra su obra pictórica.

*Struggles Love in Warring
Tugs*
114 x 146 cm

Fotografía perteneciente a
The male dancer Project

🌟 Carlos Quezada

Fotógrafo y bailarín de vocación, este artista enfocado en la danza muestra en sus imágenes los instantes y poses del cuerpo en un momento determinado, congelando a los modelos en una especie de coreografía eterna. Sus poses de danza clásica reflejan el equilibrio, la energía y la elegancia que el artista personifica en la figura humana. El aspecto escenográfico de sus poses pertenecientes a *The male dancer Project* es el que aparece reflejado en el cuarto acto a través de la figura del bailarín.

Self portrait as Charles Darwin

● Adrian Ghenie

Pintor rumano contemporáneo caracterizado por sus contrastes y trazos expresionistas elaborados con soltura y empastes. A través de este tipo de pintura con cargas más densas y agresivas en algunos casos se ha llevado a cabo la pintura de demiurgo.

Portada del libro

🌀 Eva Heller (escritora)

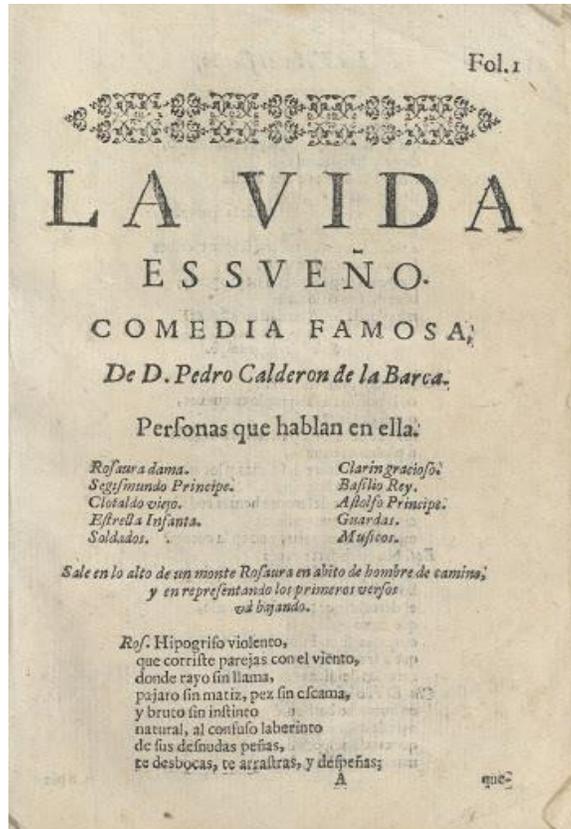
En relación a su libro que habla y analiza los componentes psicológicos que han influido acerca de la forma en la que percibimos el color, cuál es su significado y como funciona según su contexto. Un apartado más que es imprescindible para entender y ver el funcionamiento del color para plasmarlo en la obra.

El nacimiento de Venus
Temple sobre lienzo
278,5 x 172,5 cm
Siglo XV

🌟 La Venus de Botticelli:

Como referente al acto II, *el nacimiento de Venus* ha sido una de las obras escogidas que complementa a través de su simbología a la obra presentada en este proyecto. Venus entendida como figura terrenal y divina caracterizada desde el punto de vista femenino con el amor espiritual y material que trae al neoplatonismo como influencia. Esta es otra de las conexiones con la que nos encontramos, no solamente por lo que la figura en sí representa, sino también por las connotaciones idealizadas de la belleza que aparecen mencionadas en *El Banquete* de Platón e incluso por el mismo nombre del movimiento al que pertenece este cuadro, al renacimiento, o como aparece mencionado en el monólogo del acto II, 'volver a nacer' en referencia a este. Este es uno de los ejemplos donde se aprecia la huella que ha ido dejando el pensamiento platónico en varios campos a lo largo de la historia.

🌟 *La vida es sueño* de Calderón de la Barca

Nos encontramos con dicha obra en el apartado de los monólogos. Tal y como vemos con Platón, este drama filosófico proveniente del barroco, trata temas como la idea del sueño como aspecto del desconocimiento de las cosas que ocurre en la torre donde Segismundo, aparece aprisionado en oposición al castillo, la realidad o lo que sería en platón el sol, el conocimiento y la liberación del ser de las cadenas impuestas. También vemos al igual que ocurre en este proyecto, la dualidad en los siguientes aspectos: la barbarie frente a lo civilizado, el sueño con la realidad, la torre frente al castillo, que son otras de las referencias claras al claroscuro, los aspectos que se enfrentan entre sí. Las luces y las sombras generando contrastes propios del movimiento.

Es por ello que nos encontramos con versos y estrofas de esta obra literaria que han servido de referencia y se encuentran presentes en los acto I, V y VI.

☀ “¡Ay mísero de mí, y ay infelice!
Apurar, cielos, pretendo, ya que me tratáis así,
qué delito cometí
contra vosotros naciendo.” (Calderón de La Barca, 1985, p. 3)

☀ “Nace el pez, que no respira, aborto de ovas y lamas,
y apenas bajel de escamas
sobre las ondas se mira,
cuando a todas partes gira,
midiendo la inmensidad
de tanta capacidad
como le da el centro frío;
¿y yo, con más albedrío,
tengo menos libertad?” (Calderón de La Barca, 1985, p. 4)

☀ “Sueña el rico en su riqueza,
que más cuidados le ofrece;
sueña el pobre que padece
su miseria y su pobreza;
sueña el que medrar empieza,
sueña el que afana y pretende,
sueña el que agravia y ofende,
y en el mundo, en conclusión,
todos sueñan lo que son,
aunque ninguno lo entiende.”
(Calderón de La Barca, 1985, p. 36)

Representación del mito de la caverna

● Mito de la caverna, Platón.

Como hemos visto la teoría platónica es un punto fuerte de esta propuesta que aparece en cada uno de los actos. Aun así, cabe destacar la mención a este mito representativo al que se suele acudir como fuente primaria y que explica de manera genérica el pensamiento de Platón. Es por ello que las obras de los actos I y VI, son las que se muestran con influencias explícitas a través del esclavo con las cadenas y la salida de la caverna.

🌟 Ezra Miller

Es un actor, músico, cantante y activista estadounidense actual el cual se ha declarado como género no binario. La imagen que aparece retratada en la serie pertenece a uno de los diseños que el artista lució en la Gala Met, del 2019 con la temática del Camp. Así pues, la extravagancia, lo teatral, lo epiceno y lo queer son unos de los principales pilares que se han manifestado en este sector de la moda.

Es por ello que este personaje ha sido el escogido para el último acto, por su vinculación a la liberación ideológica y el compromiso de la lucha actual por transgredir los esquemas convencionales, normalizando y visibilizando conductas de nuestra humanidad que aún están por aceptarse.

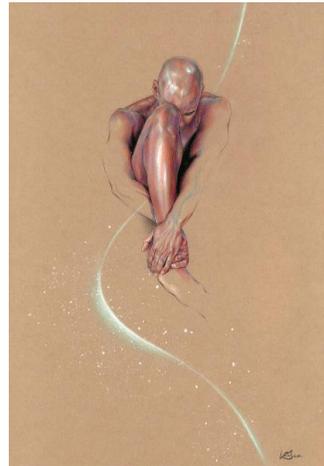
Homeland, 2020

🌟 Mati Gelman, Shane Wolf y Wanjim Gim

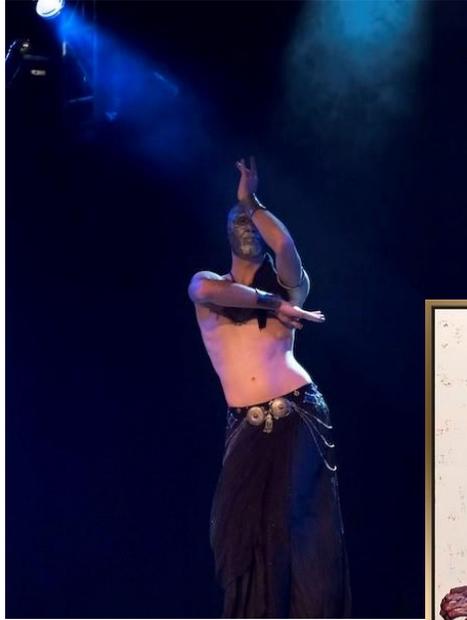
Mati Gelman, es un fotógrafo actual que explora la sexualidad, lo queer, y la interacción de la figura humana con la naturaleza y que de forma más anecdótica ha contribuido a las poses del acto II, junto con Shane Wolf y Wanjim Gim. Por el contrario estos dos últimos artistas, se mueven entorno a lo pictórico e ilustrativo.

Flow
Shane Wolf

Eternity No. 1
Pastel y lápiz de
color sobre papel
kraft, 28 x 41 cm.

All in one shirt
Óleo sobre lienzo
150 x 150 cm, 2019

🟡 Horus Mozárabe & Denis Sarzhin

Tras la portada del proyecto con aspecto escénico tenemos a Horus Mozárabe, bailarín que fusiona la danza del vientre con el breakdance, la danza clásica india y otros movimientos contemporáneos.

Denis Sarzhin es otra referencia por el dinamismo que le da a los cuerpos y en especial a las extremidades, tal y como se representa las manos que sostienen a las dos partes del alma.

{ ANTECEDENTES } { ACADÉMICOS }

Run away, 2017

Randomly, 2017

● Behind the dream

Trabajo de fotografía realizado en 2º año de grado, dónde se ha dado importancia al tema del sueño que tan relevante es en esta propuesta como en ‘La vida es sueño’.

“Ahora estamos en otro tiempo en que podríamos aprovechar la misma frase sustituyendo << Dios>> por <<inconsciente>>, pues todo aquello que ignoramos o no sabemos explicar de nuestra vida psíquica lo atribuimos al inconsciente, aunque muchas veces no sepamos muy bien qué es, donde empieza y dónde termina: y es que, en realidad, consciente, subconsciente e inconsciente son divisiones más o menos reales y más o menos arbitrarias de lo que hemos dado en llamar conciencia”. (Salas, 1987, p. 12)

Para este trabajo se ha realizado una interpretación de varios sueños personales tales como los que el fotógrafo Ronen Goldman nos presenta en su proyecto *Surrealistic Pillow* dónde cuenta con sus imágenes el extenso mundo imaginativo al que la consciencia puede llegar cuando entra en la fase del sueño, es decir tomando como referencia su idea pero llevándola a un campo más personal y aportando elementos diferentes, estos sueños serán representados en la fotografía según su significado, pues el nexa foto- sueño será el resultado del significado de cada uno de ellos.

Obra basada en el mito de la caverna.
Óleo sobre tabla imprimada.
F25, 2018

Shame
Óleo sobre lienzo, F40
2018

Obras pictóricas dónde previamente se ha indagado alguno de los aspectos que se manifiestan y afianzan de una forma más sólida en esta propuesta:

- De la filosofía, en la siguiente obra se representa el mito de la caverna descrito en la teoría de platón haciendo alusión al proceso de aprendizaje por el cual se tiene que ir educando el ser para llegar a lo inteligible.
- Por otro lado, desde la literatura y en relación a Segismundo como referente, en este óleo se habla acerca de la vergüenza como prisión de libertades.

También tenemos la obra de *Ser humanx*, trata sobre como de manera inconsciente a medida que crecemos en un entorno determinado nos acabamos sintiendo condicionados por los medios que nos rodean cayendo en ideales y convencionalismos, alienándonos y actuando como títeres que hacen que nos convirtamos ideológicamente en seres dependientes, anulando las capacidades de pensamiento crítico del propio ser humano.

Ser humanx. Óleo sobre lienzo, F40 x2, 2019

🟡 Maldigo el momento en el que me hice a mi mismo,
en el que perdí mi humanidad,
en el que de forma neutral o pasiva,
me acostumbré a tragar sin cuestionar.

Paro y pienso,
es tiempo de rehacerse a uno mismo,
de despertar la mente y el cuerpo,
de romper los hilos,
de recuperar aquello que nos quitaron,
de volverme a humanizar.

Y cuando pienso que me elevo,
que creo ser yo,
vuelvo a caer,
a deshumanizarme,
me deshumanizo para recordar,
recordar y darme cuenta de lo que he perdido.

Y me alzo,
me alzo para volver a sentir,
Para volverme a humanizar,
Para volver a ser humanx.

Mundo sensible
Goma arábica + óleo
Tabla entelada
61 x 50 cm.

Alma
Goma arábica
Cartón sobre tabla
61 x 50 cm.

Las obras que se muestran a continuación representan los conceptos platónicos a partir de las imágenes de manos con elementos simbólicos.

En el planteamiento de la primera imagen se encuentran dos manos encadenadas como referencia a los esclavos que se plantean en el mito de la caverna, y de estas aparecen las sombras de tres llaves flotantes que simbolizan el propio pensamiento ignorante de quien cree que tiene o creer tener la verdad en su mano pero se encuentra en un estado de ilusión.

Por otro lado, en el alma aparece representada la parte racional con el foco mayor situado en la parte central superior de la imagen mientras que las otras dos partes del alma aparecen confrontadas entre sí para mantener el equilibrio natural del alma misma.

Virtud
Pintura a la cal
Estuco
61 x 50 cm.

☉ En el tercero, quién posee la virtud tiene un conocimiento sobre algo. De manera que esta vez el foco de luz que simboliza la parte racional del alma se encuentra encarcelada por no saber mantener el equilibrio justo entre las otras dos, y a su vez aparece una rosa que simboliza la propia belleza del conocimiento resurgiendo.

☉ Por último, en *demiurgo* se refleja la idea de poder vinculada a la actualidad, a la riqueza

Demiurgo
Óleo
Estuco con pan de oro
61 x 50 cm.

CRONOGRAMA

	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre
Documentación de la simbología					
Bocetos					
Materialización de Formatos DINA 4					
Desarrollo de los monólogos					

	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio
Documentación					
Modificación de bocetos					
Materialización en Formato final					
Desarrollo de pistas auditivas					
Desarrollo de fotografías					
Tutorías					

METODOLOGÍA

IX.I. MONÓLOGOS

Los monólogos que se muestran a continuación aparecen escritos con un lenguaje que podríamos considerar en desuso pero que aparecen de dicha forma debido a los propios conceptos duales que se tratan en la propuesta. Es por ello que la finalidad de estos textos es tratar los estereotipos como problemática del presente a través de expresiones traídas del pasado.

Dichos monólogos aparecen divididos en tres partes:

- Introducción: Actos I y II (fase de ignorancia; sueño)
- Desarrollo: Actos III, IV y V (fase de deconstrucción de género)
- Final: Actos VI y VII (fase de liberación; realidad)

🕒 Acto I: Lo sensible

Hoy es el día en el que el sueño empieza,
en el que tal y como se muestra más adelante,
contaré el motivo de mi alma errante.

¡Ay mísero de mí, y ay infelice!⁶
que intenté ver más allá de las sombras,
Dios sabe que lo intenté,
pero ninguna apariencia por muy real que fuera,
podría despertarme de aquello que en su día fue mi ceguera.

En este primer acto, el protagonista introduce de manera difusa todos los acontecimientos que vendrán posteriormente y se irán consolidando en los actos futuros pero que, de alguna forma refleja el arrepentimiento de no haber sido consciente de 'x' problemática en un momento pasado que aún el receptor no sabe. Todo ello enmarcado en el tema del sueño, ese estado del subconsciente que nos hace mantenernos en un bucle de conformidad el cual no somos capaces de controlar.

A continuación, se nombra las sombras como lamento, elemento de prisión y de falta de conocimiento que nos llevan directamente a la teoría platónica y a la clásica expresión de Segismundo '¡Ay mísero de mí, y ay infelice!'

⁶P. Calderón de la Barca. *La vida es sueño*. Editorial Cátedra (Colección Letras Hispánicas). Madrid, 1985. Edición de Ciriaco Morón.

🍷 Acto II: Alma

Y ahora,
en este desequilibrio que me impide tragar
y con este mal sabor de boca,
temo por la verdad,
verdad que mi alma quiso enmascarar,
verdad que por miedo o convencionalismos
no quise aceptar.

Y soy desterrado,
desciendo para romper con mi masculinidad,
para volverme a rehacer,
para educarme,
para volver a nacer.

En el acto II el protagonista empieza a discernir entre el pensamiento alienado a la sociedad y el autocrítico.

En el segundo párrafo, se comienzan a poner de manifiesto que es aquello que el personaje quiere modificar en el ser, lo denominado ‘masculinidad’, pero para hacerlo deberá cambiar su forma de pensar y volver a nacer, sólo que esta vez rodeado de un espacio con características que aluden a la feminidad (referencia a la Venus de Botticelli que se encuentra en la pintura).

🍷 Acto III: Reminiscencia

Una mañana más amezco y me doy cuenta,
me percato de que los caminos que ayer transitaba
hoy toman un aspecto diferente,
su olor,
su sabor,
la forma en cómo el ser siente.

Y despierto con el fin de deconstruirme,
me deconstruyo para empezar de cero,
y es por esto que intento y quiero
aunque en mi intimidad solo sea,
romper con las barreras.

Y la verdad en el conocimiento añoro,
que como martirio,
como imaginario,
parto de un lienzo en blanco
para transgredir lo pasado,
lo que otra vida me dio,
como también me ha quitado.

Que por amor al querer
el recuerdo me ayudará a saber,
todo aquello que tengo en mí mismo
y he de reaprender.

En este acto nos centralizamos en la fase de deconstrucción haciendo énfasis en lo vivido por el alma anteriormente y que ahora se quiere modificar.

Es por eso que por medio de la reminiscencia el protagonista comienza a recordar hechos de su vida anterior (metamorfosis del alma) que ahora ha de modificar como lo es su concepción acerca del género, partiendo de un ser puro que aún no ha sido manipulado para volver a educarse sobre dicha cuestión que hasta el momento no se había preguntado.

🍷 Acto IV: Virtud

Que lancen abucheos,
que suenen burlas,
pero hay algo en mi interior
que me dice y susurra,
que del escenario no he de bajar,
pues aunque sienta la vergüenza de la desnudez,
o aunque me pueda incomodar,
el impulso me supera.

Y noto que mi alma florece,
que me equilibrio,
que aun estando en el abismo
mi alma lo agradece,
y el impulso me supera.

Y si soy más o menos femenino,
y si soy fiel o no al género establecido,
que me apunten en el pecho,
pero el impulso me supera.

El cuarto y quinto acto podríamos denominarlos como el culmen de la historia. En el cuarto acto es el episodio dónde más se aprecia el llamado ‘impulso’ por romper con los ideales de género puesto que, el conocimiento empieza a resurgir y también lo hace la función crítica del ser apostando por lo que cree.

También nos encontramos con referencias explícitas al teatro y características o factores que tienen cabida en este espacio escénico.

🍷 Acto V: Demiurgo

Vive el corrupto,
vive el que miente,
y yo que bajo el poder de estos entes
debo obedecer ciegamente,
¿tengo menos libertad?

Vive el que sin escrúpulo alguno
viola, agrade y mata.
Y yo por obedecer,
por no atentar contra nadie,
por mostrarme como soy o quiero ser,
tengo menos libertad.

De cara a este acto, el protagonista adquiere mayor capacidad de criterio sobre el mundo que le rodea y por ello no habla desde un punto de vista interno sino de factores externos al ser que le repercuten o condicionan en su capacidad para manifestarse en desacuerdo con los cánones establecidos. De manera que se plantea una reflexión comparativa acerca de los entes de poder que aun cometiendo mayores injusticias de forma incluso repulsiva poseen más libertades.

🍷 Acto VI: Idea de bien

Sueña el que desea con ímpetu
sueña el que ama con pasión
sueña el que lucha con firmeza
y yo, que a poco me encuentro de dejar el sueño,
siento que mi alma se ilumina,
que ríe,
que danza,
con libre albedrío.

Y es por esto que las gracias doy,
tanto a los que grandes cosas me enseñaron
como a los que me negaron hasta hoy,
que de sus fobias,
nació mi impulso,
de sus insultos,
mi coraje,
de sus carencias,
mi fortaleza,
y esos aspectos me alumbran,
me guían,
me dan la experiencia.

En el penúltimo acto el protagonista se encuentra consolidado y preparado para romper su concepción acerca del cómo debemos actuar o ser en base al género.

Es por esto que conforme a lo vivido en su experiencia anterior del alma, recuerda sin rencores y renovado el tránsito de desalienación por el cual ha tenido que pasar y es gracias a este cómo ha llegado a tener una percepción diferente tanto del mundo que le rodea como de sí mismo.

🍷 Acto VII: Lo inteligible

Encabecemos nuestras tropas
para marcar nuestra presencia,
para gritar por la igualdad.

Y si es cierto y digo
que del cuello llevo,
aquello que por tanto tiempo
fue motivo de mis desvelos.

Solo que ahora
ya que del sueño he despertado,
como deber considero,
levantarme por aquellos que no pudieron.

En el último acto 'Lo inteligible', se reivindica la manifestación del ser, un ser ambiguo y crítico que se ha liberado y obtiene el conocimiento puro de las cosas.

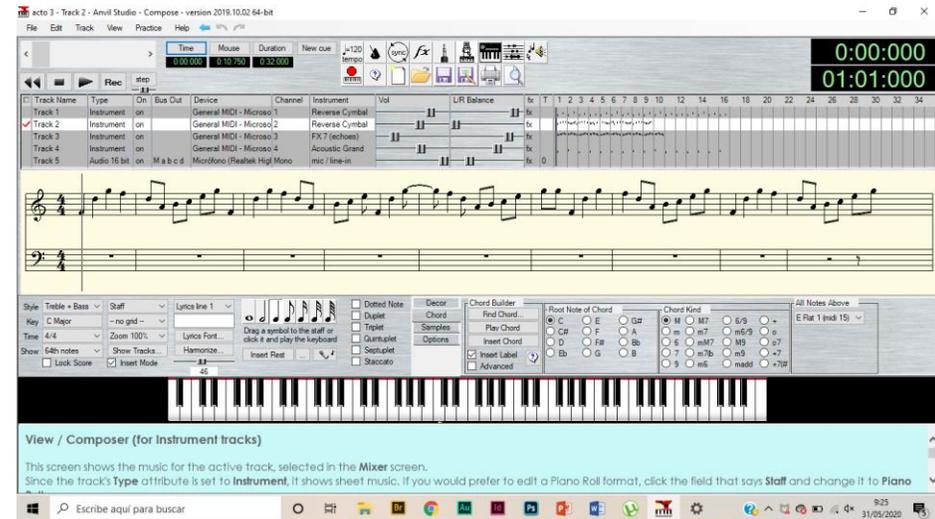
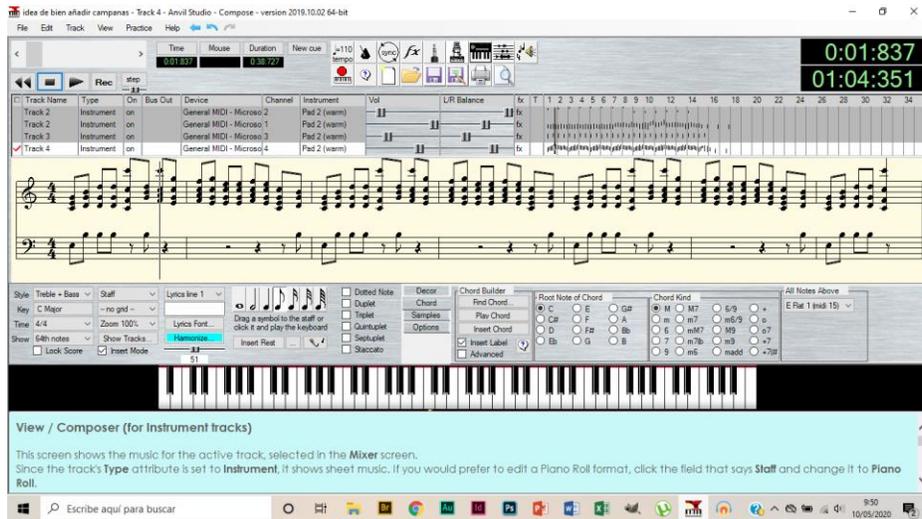
En la segunda estrofa se hace referencia a la máscara, esta representa las ataduras impuestas de dónde surge esta historia. Y ahora que el ser se ha quitado la venda y desinhibido de los prejuicios y convencionalismos, la lleva consigo para recordar todo el proceso de deconstrucción que le ha fortalecido.

IX.II. AUDIOS

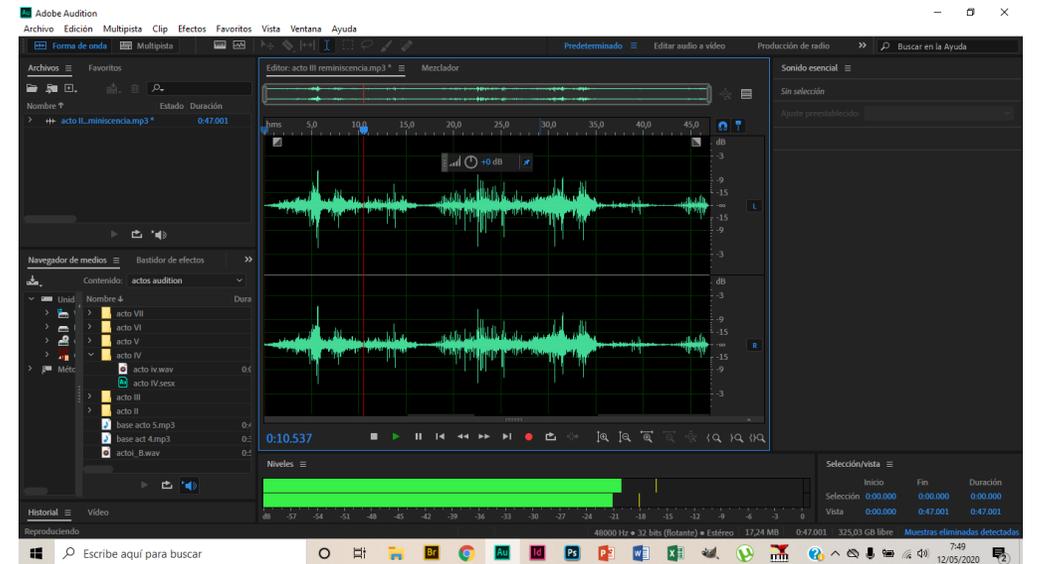
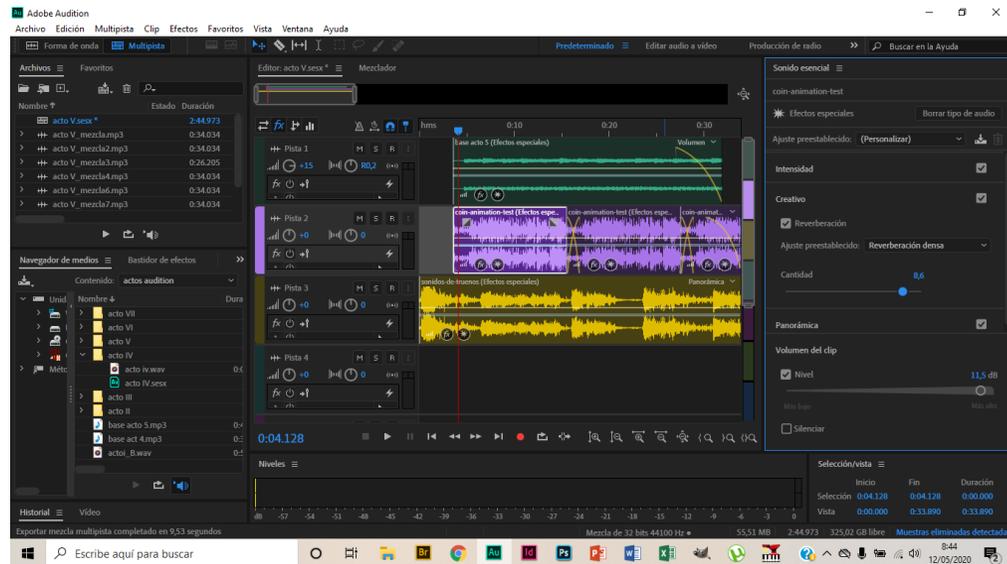
En las siguientes pistas auditivas se hace referencia a los sonidos simbólicos de cada una de las escenas de la historia. Como característica primordial, en ellos se hace alusión al eco: el eco en referencia al estado idílico y ficticio del sueño que se apodera de los fondos de las escenas y de alguna forma llena el vacío de los espacios.

- **Audio del acto I ‘Prisión’:** Se escucha el simple sonido de cadenas, las cadenas de Segismundo y los esclavos del mito de la caverna.
- **Audio del acto II ‘Nacimiento’:** Los latidos de corazón en referencia a la vida y al origen de la misma junto al sonido del mar, como elemento de calma, transparente, y en relación a la propia Venus.
- **Audio del acto III ‘Efecto mariposa’:** Siguiendo la simbología de la mariposa se representa el sonido del aleteo, el aleteo que tuvo comienzo en una vida pasada pero que desembocará conforme transcurre la historia en la propia deconstrucción del género como huracán, el huracán en forma de tormenta del acto V.
- **Audio del acto IV ‘Miedo’:** La representación del miedo, el miedo como angustia que experimenta el ser pero que de alguna forma, se equilibra con el impulso mencionado en el monólogo que hace de balanza y lo supera.
- **Audio del acto V ‘Tempestad’:** En este episodio el sonido de los truenos y las monedas hacen referencia a lo corrupto, el dinero como componente relacionado con la avaricia, el egoísmo y la injusticia que corrompen al ser.
- **Audio del acto VI ‘Calma’:** El sonido de campanas como símbolo de triunfo después de la denominada ‘tempestad’ mencionada anteriormente, junto a la calidez de los sonidos que se escuchan de base en relación al sol.
- **Audio del acto VII ‘Liberación’:** la representación de la armonía del alma desde un punto de vista con connotaciones de divinidad. Los aplausos en referencia al acto final.

Los audios se han llevado acabo a través de dos programas de edición: Anvil Studio y Adobe Audition.

Los audios de cada acto están formados por sonidos de elementos y melodías de fondo. El Anvil Studio ha servido para componer dichas melodías.

Una vez finalizada la melodía de un acto, esta ha sido exportada y abierta con el programa de edición de audio: Audition. Este se ha utilizado para unir y mezclar los sonidos con las melodías de fondo.

IX.III. PINTURAS

Simbología:

🌀 Acto I:

- Venda y cadenas: Ambos representan el sometimiento y los prejuicios como ataduras del ser humano.

🌀 Acto II:

- Esferas de luz: Interpretación de las tres partes del alma: la razón (esfera amarilla como calidez del conocimiento), lo irascible (esfera blanca como pureza de la parte noble) y lo concupiscible (esfera violeta en referencia al placer, a los excesos).
- Vieira: Símbolo de feminidad recogido de La Venus de Boticelli.
- Cuerpos incompletos: En referencia a la Venus de Milo, partes del alma secundarias.

🌀 Acto III:

- Cárcel: el desequilibrio del alma y la ausencia del conocimiento.
- Mariposa: Traído como elemento de feminidad y transformación.
- Crisálida: La transformación de una vida a otra.
- Libros: Fuente de conocimiento y de reflexión.

🌀 Acto IV:

- Rosa: Representa el amor al conocimiento.

🌀 Acto V:

- Tablero de ajedrez: Representación simbólica de la sociedad estructurada por peldaños.
- Cadenas de oro: La riqueza y el poder.
- Cuerpo degollado: El demiurgo, el ser corrompido por el acto de poder.
- Burbuja: Cápsula referente a la esfera de la tierra.

🌀 Acto VI:

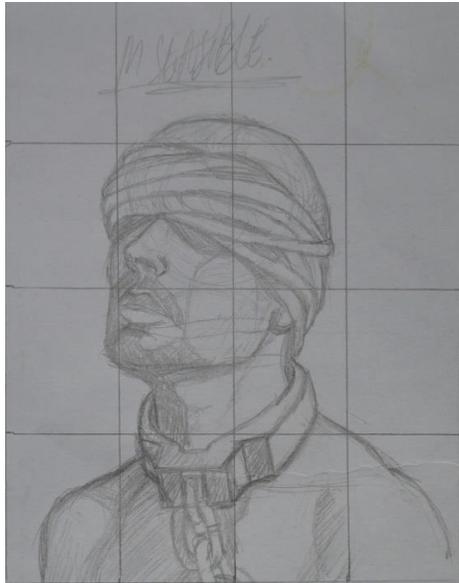
- Luz del sol: La verdad del conocimiento, el fin último de las cosas.
- Caverna: Representación platónica de la ausencia del conocimiento en el interior y la presencia de este en el exterior.
- Cárcel fracturada: Representación del alma armonizada y la presencia del conocimiento.

🌀 Acto VII:

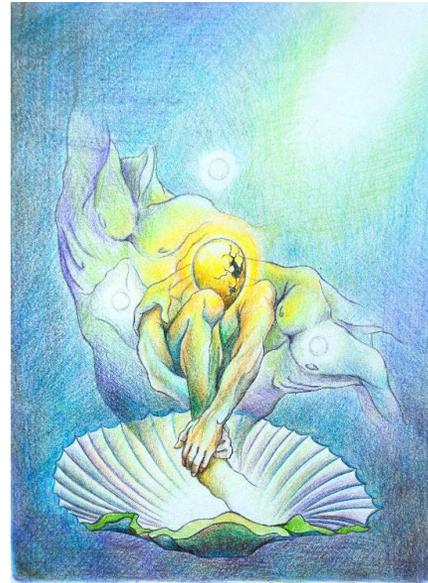
- Máscara: la encarnación transitoria de las experiencias vividas anteriormente, de las limitaciones y de los miedos vencidos.
- Físico del retrato: Representación del ser ambiguo, liberado del estereotipo.

IX.III.II. BOCETOS

Muchas de las poses para realizar los bocetos se han recogido o bien por parte de imágenes referentes de otros artistas mostrados anteriormente, o del canal de youtube 'New masters academy'

Acto I

Acto II

● Del acto I:

Todo comienza en el primer acto, donde nos encontramos ante un personaje con los ojos vendados y cadenas al igual que ocurre tanto con los esclavos del mito de la caverna en Platón como en el personaje de Segismundo. Este acto se focaliza desde el punto de vista del retrato al igual que el último como pintura de comienzo y cierre de la serie.

● Del acto II:

De cara al segundo acto, se presenta recogiendo la función tripartita del alma pensada por Platón y utilizando como referencia la pintura de la Venus de Botticelli no sólo por sus cualidades relacionadas con la feminidad sino también por el propio nacimiento del ser, al igual que ocurre con el alma platónica cuando esta vuelve a tomar otro cuerpo para volverse a formar y llegar al mundo inteligible.

Acto III

Acto IV

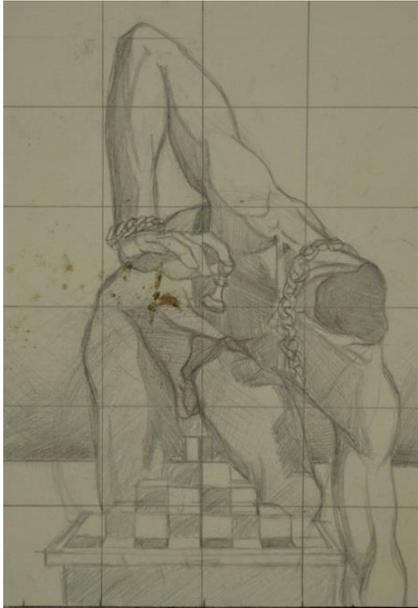
● Del acto III:

A continuación, es cuando se produce la denominada ‘anamnesis’, acto que se viene a relacionar con el propio ciclo de vida de una mariposa. La mariposa traída como elemento ‘femenino’ de nuevo, posee características simbólicas relacionadas con el renacer y la modificación y transformación provenientes de la metamorfosis, es este mismo proceso de mutación de una vida a otra por la que tiene que pasar el ser y sólo a través del acto de reminiscencia es mediante el cual el modelo masculino va recordando y recuperando aspectos de una vida pasada para llegar a la deseada virtud del conocimiento mismo, es decir, de la liberación.

La pintura final aparece ‘inacabada’ debido al concepto que se plantea en la imagen de que el ser no se ha consolidado porque está en el comienzo del proceso de autoaprendizaje y aun no se ha formado.

● Del acto IV:

De cara al cuarto acto se representa un bailarín con tutú y el conocimiento encarcelado situado en la cabeza, de este emana una rosa en relación con el amor, amor que se obtiene a través del conocimiento (philo – sophia) y va resurgiendo a medida que el protagonista se va reeducando.

Acto V

Acto VI

🌀 Del acto V:

Bajo el nombre de *demiurgo*, no nos encontramos ante el protagonista de la historia sino que se nos presenta un ser externo manipulador que goza de poder de elección sobre las cosas (proveniente del planteamiento platónico) con joyas y es el encargado de controlar el mundo que nos rodea haciendo referencia a personas de nuestra sociedad que ocupan cargos importantes en política, medios de comunicación, grandes plataformas etc. Es por ello que en la parte inferior se plantea un tablero de ajedrez debido a sus connotaciones como juego que posee características estratégicas a modo de podio simulando la esfera del mundo, el mundo que se organiza a modo de clase social, del más pobre o débil al más adinerado y poderoso.

🌀 Del acto VI:

Llegando a la parte final de la serie, en el acto VI: idea de bien, el ser se encuentra en una fase en la que está llegando a la verdad del conocimiento y de las cosas y es por ello que el conocimiento no se representa encarcelado, si no que en conjunto con el sol están listos para fusionarse y dar lugar al último acto denominado lo inteligible.

Acto VII

🌀 **Del acto VII:**

En este aparece representado Ezra Miller, escogido como entidad por las características ambiguas que refleja a través de este retrato, donde la barrera entre masculinidad- feminidad aparece abolida como fin último en relación a la liberación del estereotipo.

IX.III.III.COMPOSICIÓN

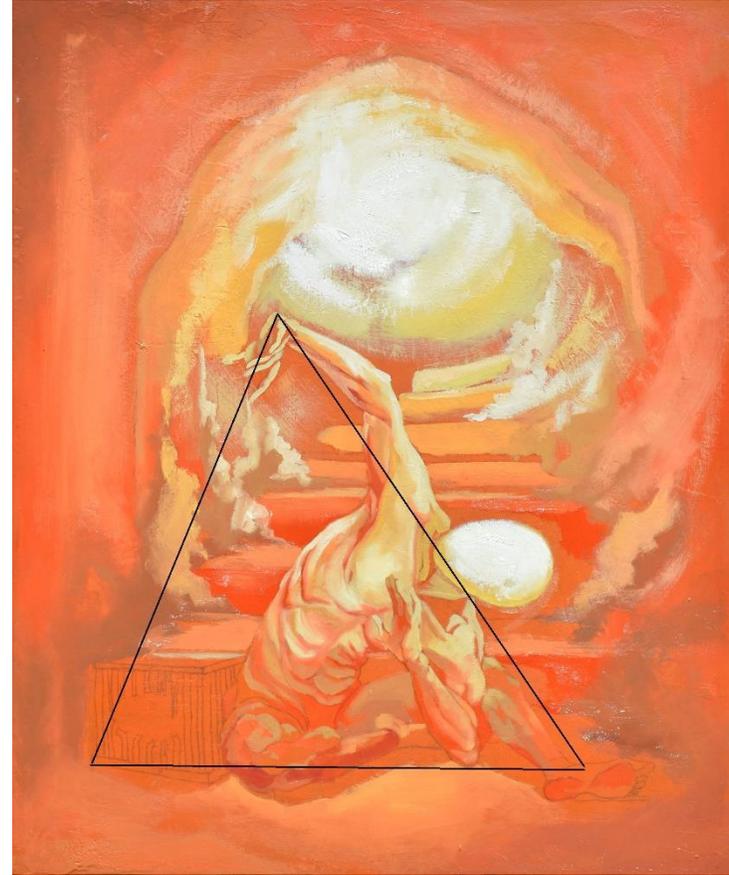
Acto II

Una de las composiciones más recurrentes que se muestra en las imágenes, es la triangular. Esta se ha utilizado múltiples veces a lo largo de la historia del arte generando imágenes armónicas y proporcionadas. De hecho sin ir más lejos, el mismo Platón expone en su libro *Timeo* estas mismas cualidades mencionadas anteriormente al igual que le atribuye a esta figura la cualidad divina.

Con este patrón geométrico y debido a su aspecto ascendente, ha servido como ayuda para reafirmar la idea de evolución y progresión in crescendo del protagonista hacia lo denominado como inteligible. Lo mismo ha ocurrido con la forma de representar el alma mediante tres esferas, los tres mismos vértices del alma: la razón en el vértice superior y los laterales para las virtudes y excesos.

Acto V

Acto VI

IX.III.IV. COLOR

A continuación se muestra, de la mano de la escritora Eva Heller a través de su libro *La psicología del color*, algunas de las interpretaciones que han formado parte y servido para llevar a cabo la colorimetría de las obras.

🌸 Violeta:

“El más bello de todos los pecados es –para muchos– el sexo. Sólo acompañado del violeta adquiere el rojo un sentido inequívocamente sexual [...] En el violeta hay más sexo que en el rojo. Esto es lo misterioso del violeta.

Oscar Wilde se refirió al sexo prohibido como “las horas violetas en el tiempo gris”. Y el poeta Keats fantaseó sobre el “palacio de los dulces pecados, tapizado de violeta” (Heller, 2004, p. 204).

“El violeta, color de soberanos, simboliza la sangre real que corre por las venas de cada luchadora por el derecho al voto, simboliza su conciencia de la libertad y la dignidad” (Heller, 2004, p. 206).

La esfera violeta en referencia a la sexualidad como apetito que aparece representada en los actos II y VII, como una de las tres partes del alma. Oscar Wilde es un ejemplo claro en literatura, considerado uno de los pilares del esteticismo que a su vez guarda relación directa con lo simbólico, una de las características fundamentales de esta propuesta.

Por otro lado en cuanto al tercer acto, la figura se encuentra en un fondo violeta en alusión al feminismo.

Amarillo:

“Nuestra experiencia elemental del amarillo es el sol. [...] El amarillo irradia, sonríe, es el color principal de la amabilidad” (Heller, 2004, p. 85).

“El verano es amarillo como la primavera es verde. [...] El amarillo es el color de la madurez, idealizado como dorado: espigas doradas, frutos dorados, hojas doradas, otoño dorado” (Heller, 2004, p. 88).

El amarillo, la esfera principal del alma, con referencias directas a la calidez solar, a lo que Platón atribuye el fin último de las cosas y con ello el conocimiento puro, el completo desarrollo de las capacidades cognitivas.

Blanco:

“Blanco es el color de los dioses: el dios Zeus se aparece a Europa como un toro blanco, y a Leda como cisne. El Espíritu Santo se representa como una paloma blanca” (Heller, 2004, p. 157).

“La limpieza es exterior, y la pureza está por dentro, en el interior; y a ambas se asocia el color blanco: no hay alternativa” (Heller, 2004, p. 163).

Dos de las connotaciones de color representadas en el acto VII con el blanco de fondo, así como en las esferas de luz situadas en la cabeza del personaje en referencia a la parte racional.

🟡 Azul:

“Como color de la lejanía y del anhelo, el azul es el color de lo irreal, e incluso de la ilusión y el espejismo. [...] El grupo artístico Der Blaue Reiter (El Jinete Azul), fundado en 1911 por Franz Marc, Wassily Kandinsky, Alfred Kubin y Gabriele Münter, recibió ese nombre simplemente porque a todos los pintores de dicho grupo les gustaba pintar caballos y el azul era su color favorito. Pintaban, pues, caballos azules” (Heller, 2004, p. 26).

“El azul es el color más nombrado en relación con la simpatía, la armonía, la amistad y la confianza. [...] En contraste con el azul divino, el verde es terrenal: el color de la naturaleza. En el acorde azul-verde se unen cielo y tierra. En el verde, el azul divino se convierte en azul humano” (Heller, 2004, p. 23).

🟡 Gris:

“No es ni cálido ni frío. No es ni espiritual ni material. Nada hay decidido en el gris: todo en él es tenue. Es el color sin carácter” (Heller, 2004, p. 269).

Esta definición va enfocada al cuarto acto, al entorno bajo un cielo idealizado y ficticio en el que se encuentra la figura humana.

En relación al acto del alma, el contraste del azul velado de fondo frente al verde de la figura y la vieira.

El gris como sinónimo de la neutralidad del ser frente al entorno como aspecto de ignorancia, de desconocimiento. En el acto I las tonalidades no despiertan interés en el espectador, al igual que tampoco lo hace el protagonista en su condición de esclavo.

🍊 Naranja:

“Y el anaranjado es resultado de la combinación de la luz y el calor. Por eso crea un clima agradable en los espacios habitados. Su claridad no es tan hiriente como la del amarillo, y su temperatura no es tan sofocante como la del rojo. El naranja ilumina y calienta: la mezcla ideal para alegrar cuerpo y espíritu” (Heller, 2004, p. 187).

El color evidente del acto VI, la calma que surge después de la tormenta del demiurgo.

🍊 Rojo:

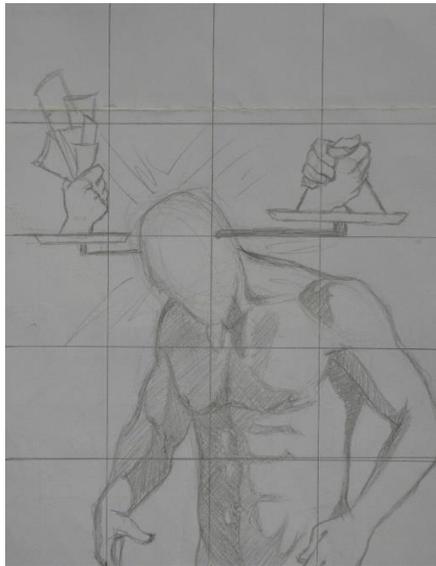
“Rojo-naranja-violeta es el acorde de la excitación. Cuanto más peligrosa se muestra la excitación, más color negro se le asocia: rojo-negro-naranja es el acorde de la ira, de la máxima agresividad. El rojo es el color de la guerra” (Heller, 2004, p. 65).

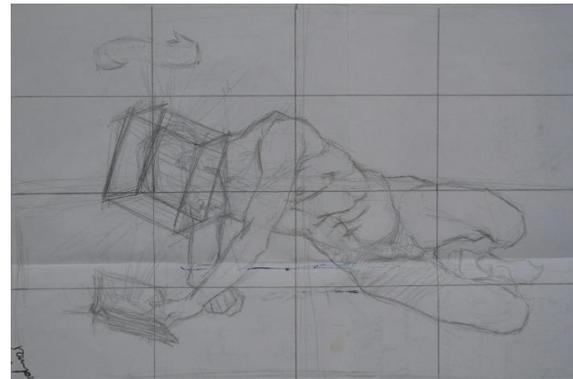
La combinación de los tres colores principales que componen el acto V.

IX.III.V. MAQUETAS PREVIAS

A continuación se muestra el proceso y resultado de los primeros óleos sobre tabla en formato DINA 4 realizados en 2019. Estos han servido de maquetas previas para la obra final que se expone en este proyecto. De manera que muchos de los aspectos de estas imágenes han sido modificados posteriormente.

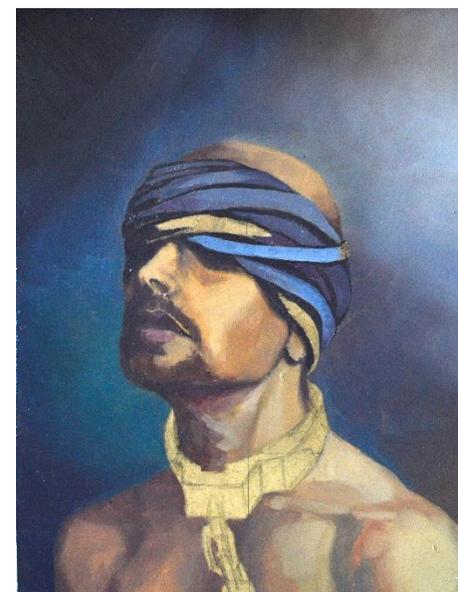
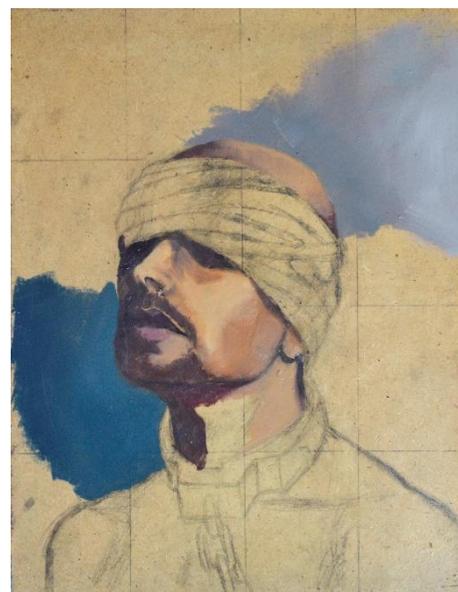
Acto II

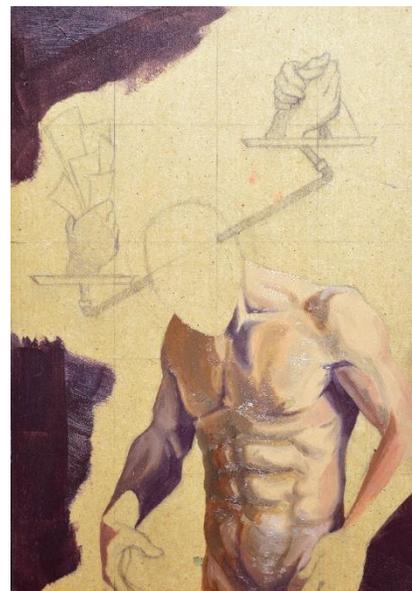
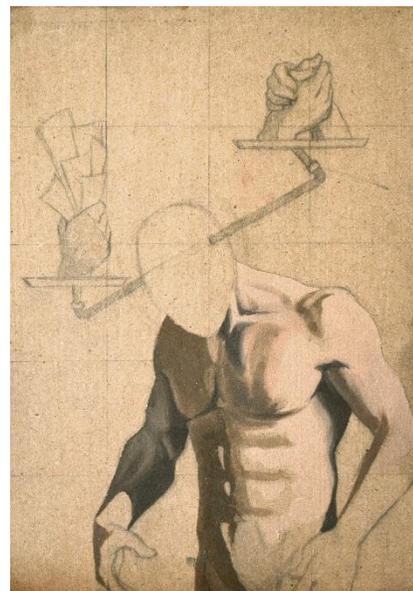
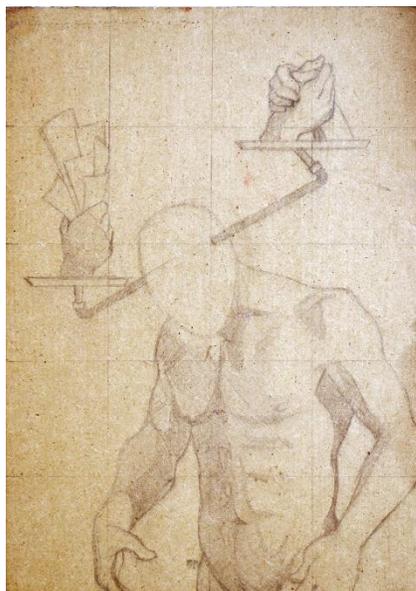
Acto III

- El boceto perteneciente al acto II es uno de los que se desechó por completo. Sin embargo, el del acto III estaba más simplificado al principio en comparación al del proyecto final. En general, la serie fue modificada más tarde con más carga simbólica, no sólo en cuanto al dibujo, sino también en la técnica y el color.

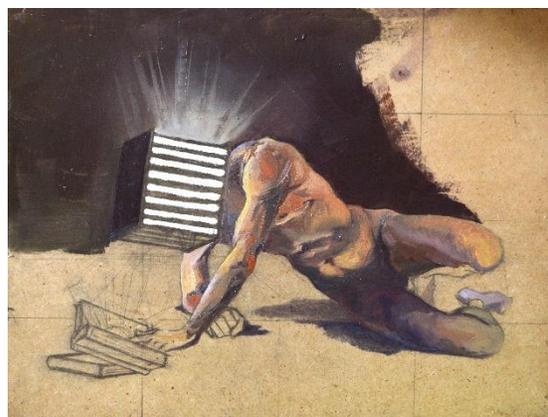
🌀 Proceso del acto I

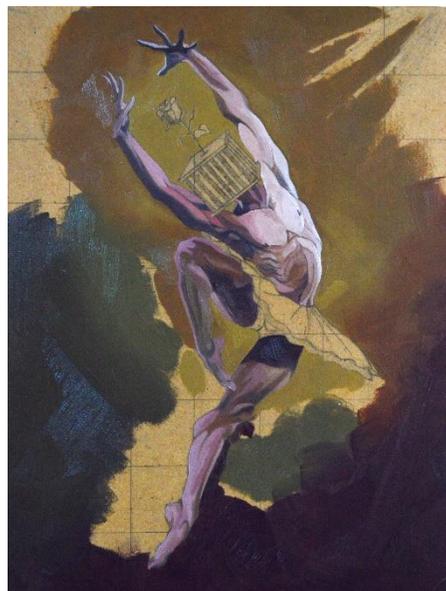
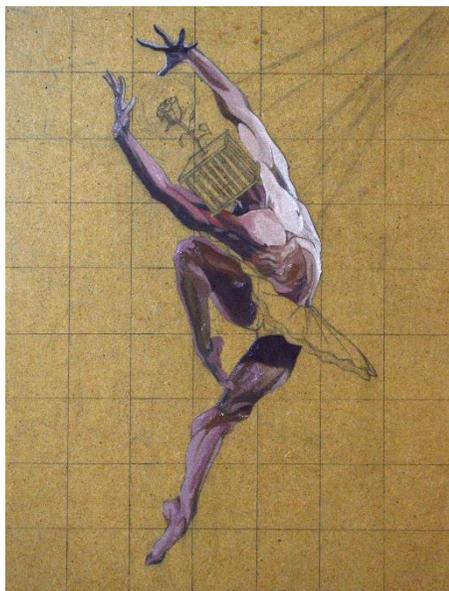
● Proceso del acto II

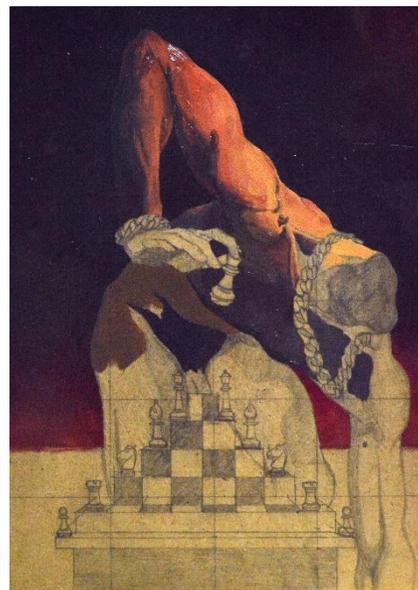
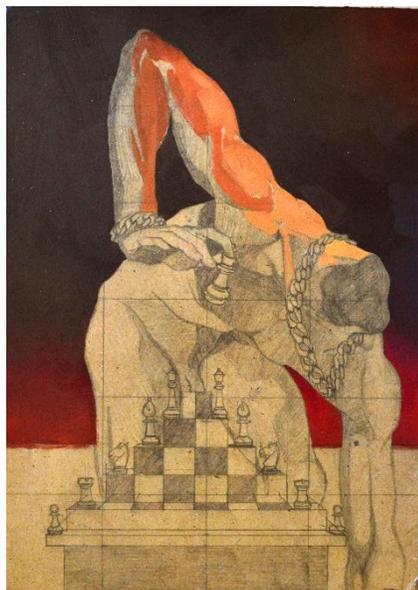
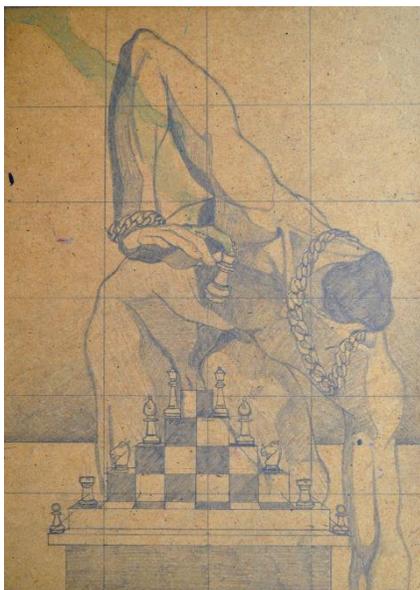
● Proceso del acto III

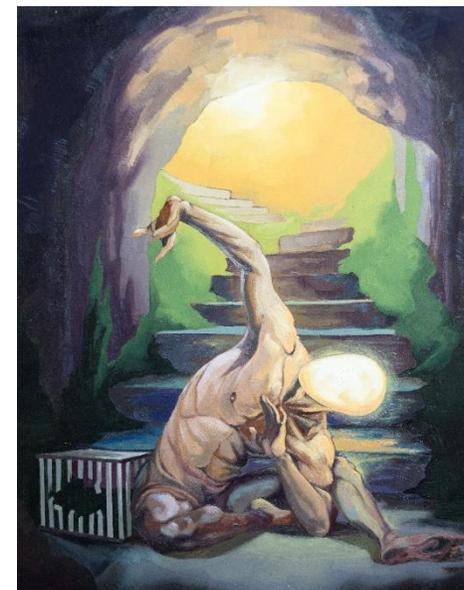
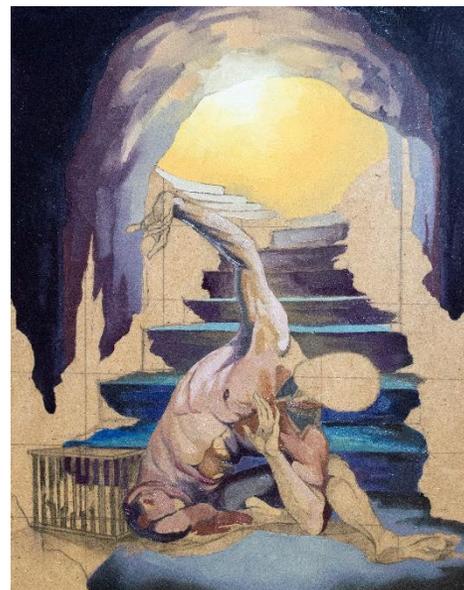
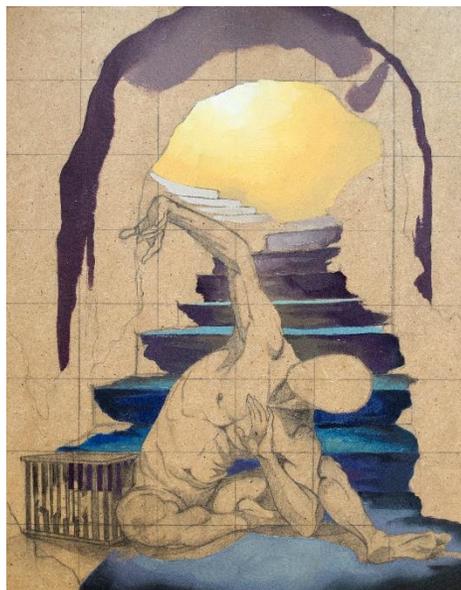
● Proceso del acto IV

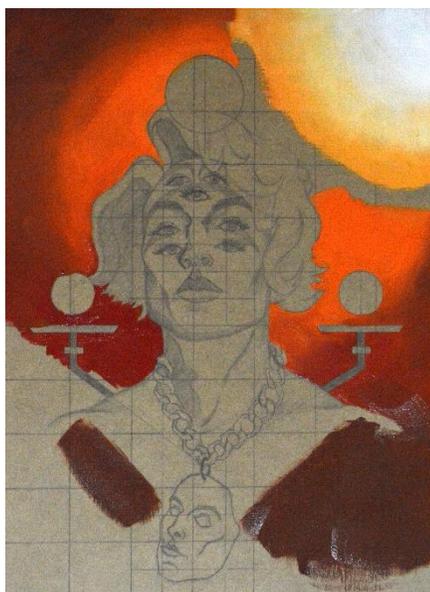
● Proceso del acto V

● Proceso del acto VI

● Proceso del acto VII

🌀 Resultado de las maquetas:

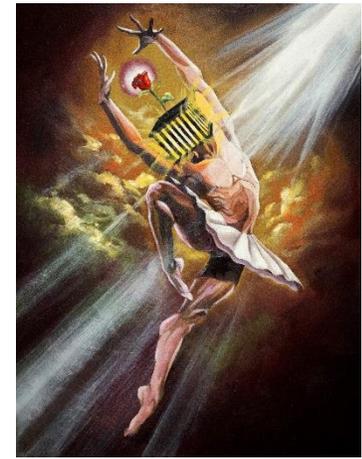
Acto I
Lo sensible

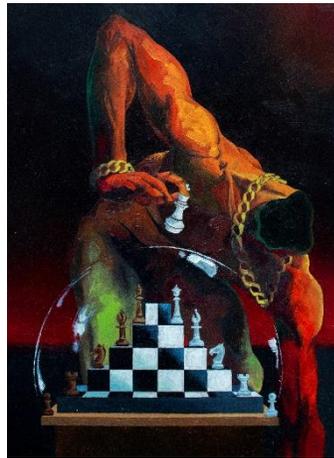
Acto II
Alma

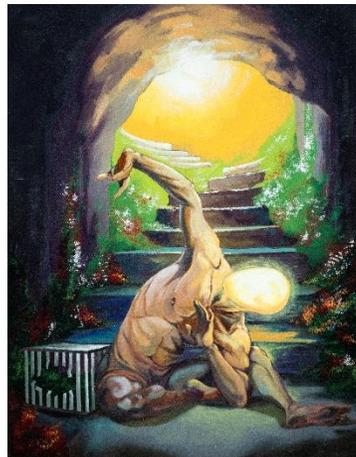
Acto III
Reminiscencia

Acto IV
Virtud

Acto V
Demiurgo

Acto VI
Idea de Bien

Acto VII
Lo inteligible

IX.III.VI. PROCESO

🌟 Soportes

- Preparación de soporte nuevo: Reminiscencia, virtud y demiurgo

Desgaste de los extremos del soporte

Lijado para pulir los bordes

1º Boceto de cada una de las ideas pasado al soporte.

2º Desgastar y redondear esquinas y laterales de las tablas con ayuda de una escofina y lija.

3º Empastado de los laterales del aglomerado con aguaplast para un acabado uniforme y sellado con apresto de cola.

4º Capa de imprimación con cola blanca por ambos lados del soporte.

Empaste del aglomerado por los laterales

Esquinas finalizadas con una capa de apresto de cola e imprimación de cola blanca por ambas caras.

- Preparación de soporte reciclado: alma, idea de bien, lo sensible y lo inteligible

En el caso de estos cuatro soportes nos encontramos ante un cartón sobre tabla tres tablas con bastidor.

Soporte de cartón

Para reutilizar el soporte del cartón, se ha dado dos capas de acrílico blanco para tapar el dibujo previo y que el soporte tenga un color uniforme sobre el cual empezar a aplicar veladuras.

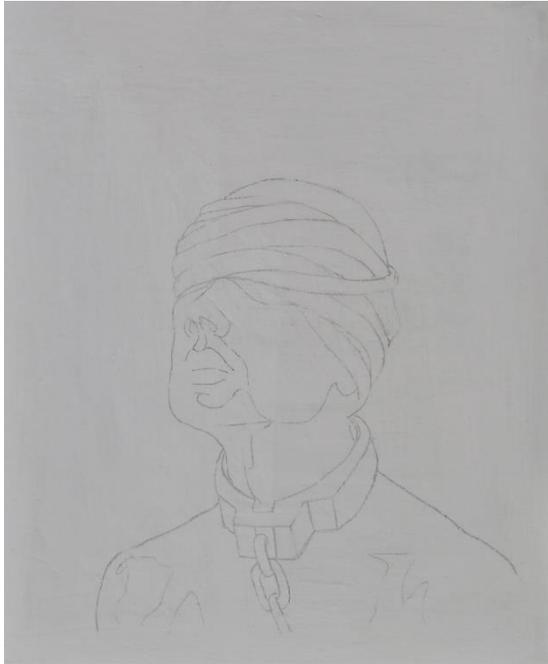
Preparación de una de las tablas

De cara a las tablas con bastidor, a dos de ellas se les ha quitado el falso estuco que llevaba con la ayuda de una espátula y una lija para que el soporte quede lo más plano y uniforme posible. A la tabla restante, se le ha quitado la tela de lino que llevaba pegada y se ha lijado.

A todas las tablas se le ha dado una capa de cola blanca antes de empezar a pintar.

🌀 Desarrollo de los óleos sobre tabla

- Proceso del acto I: Lo sensible.

Para el primer acto y debido a su simbología se ha resuelto en tonos grises. En este episodio el ser se encuentra en el estado de ignorancia, con una actitud de neutralidad ante el conocimiento que guarda relación con el color gris del que nos habla Heller. Este cuadro al igual que el del acto VI y VII, se han resuelto a partir de una base de color acrílica uniforme. La base previa se ha hecho con acrílico y posteriormente se ha sacado el dibujo con óleo.

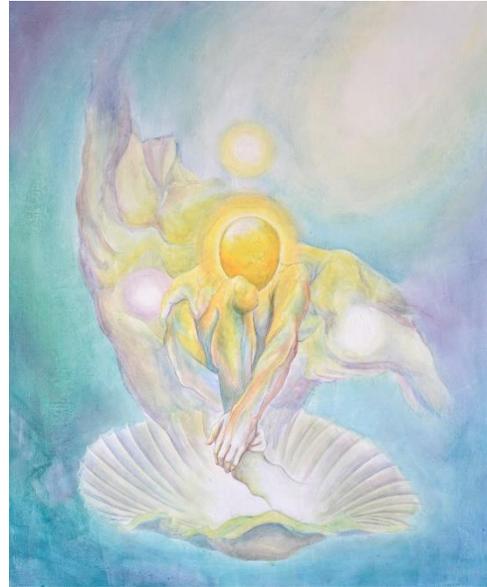

Los grises han sido el resultado de la mezcla de color. Es por ello que al no haber partido de un negro industrial, las tonalidades resultantes tienen matizaciones sutiles.

☀️ Proceso del acto II: Alma.

Para la realización del acto dos se ha tenido en cuenta la simbología del alma, el alma como elemento transparente, y es por esta misma razón que se ha optado por usar la técnica de veladuras para este cuadro. El proceso que se muestra a continuación ha sido resultado por medio de las capas diluidas de óleo que se han ido superponiendo una encima de la otra.

Se ha ido elaborando mucho más la figura central ya que esta es la que hace referencia a la parte física del ser y del alma racional, mientras que las otras dos figuras que surgen de esta, (parte irascible y concupiscible) conservan mucho más la transparencia debido a la connotación secundaria que les da Platón.

🌀 Proceso del acto III: Reminiscencia.

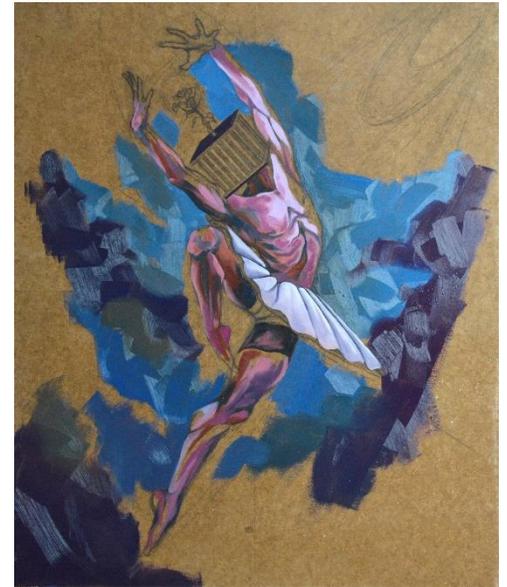

El primer paso para este cuadro ha sido realizar la crisálida con ayuda del acrílico blanco a modo de ‘hebras o hilos’ para imitar la textura y crear el relieve deseado. Una vez hecha esta base, se procede a pintar con el óleo empezando por el fondo con tonalidades violáceas y más tarde comenzamos a profundizar en el personaje central y los elementos.

Las tonalidades usadas para el modelo masculino van en consonancia con los colores del fondo haciendo uso de los complementarios (violeta- amarillo, naranja- azul) para crear equilibrio entre los tonos cálidos y fríos. A la parte de la crisálida se le ha añadido pequeños matices de color respetando el blanco puro del acrílico. Más tarde se han añadido los elementos restantes y detallado los puntos de interés como son el libro, la cárcel situada en la cabeza del personaje, y la mariposa situada en el primer plano, para generar equilibrio en ambos lados del cuadro junto a la textura del blanco de la crisálida. Por último se ha imitado con un permanente las líneas del boceto sobre las partes del soporte que no se han pintado y la crisálida para dar el efecto de ‘inacabado’. Esto es debido al concepto de reminiscencia que se plantea en la imagen, pues el ser no se ha completado porque está empezando el proceso de autoaprendizaje.

🟡 Proceso del acto IV: Virtud

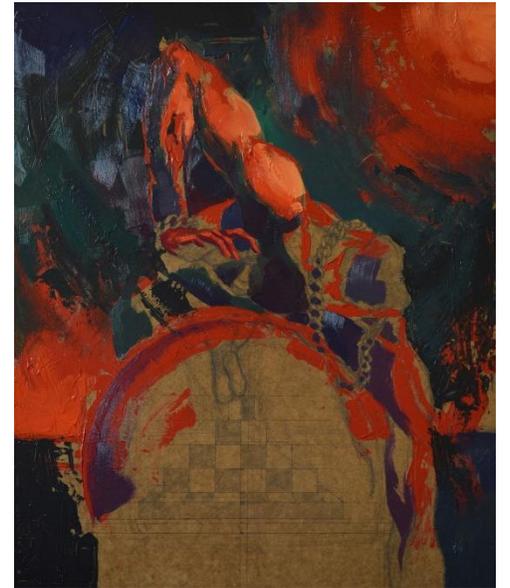
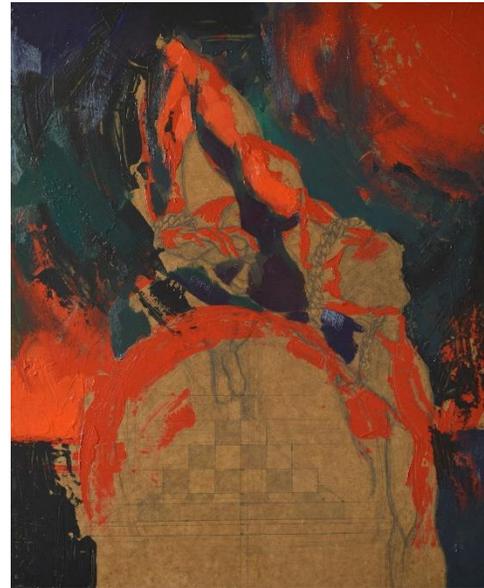
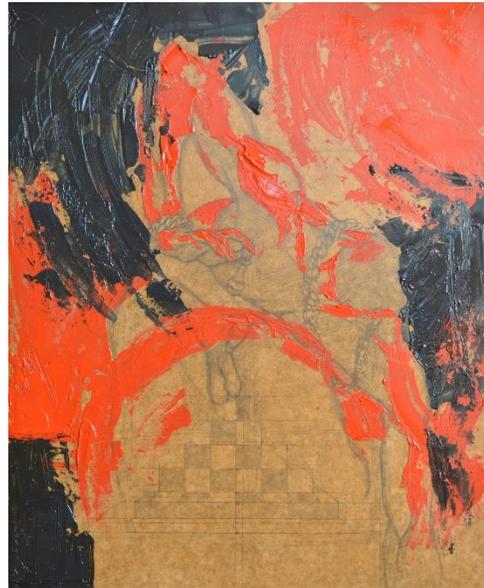

Fase del desarrollo de la anatomía del cuerpo así como de las luces y sombras, partiendo de tonalidades magenta y violetas. Inicio del fondo en tonos azules y creación de las nubes haciendo énfasis en acentuar aquellas que se encuentran más cercanas al foco de luz y dejando que en algunas partes se superpongan con la figura.

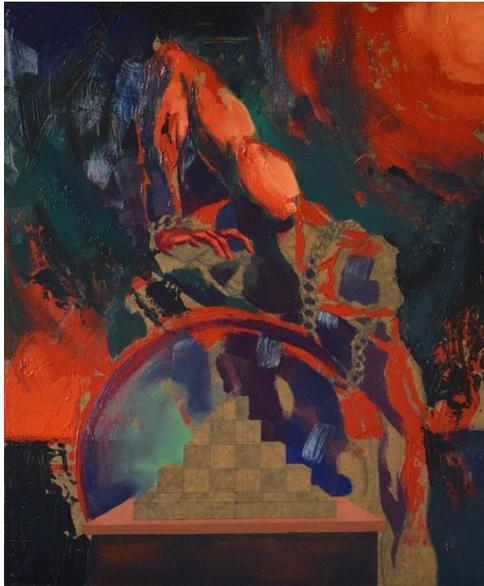

También se ha ido detallando las zonas de más importancia simbólica y añadiendo las luces que faltan para generar contraste con el fondo.

🌀 Proceso del acto V: Demiurgo.

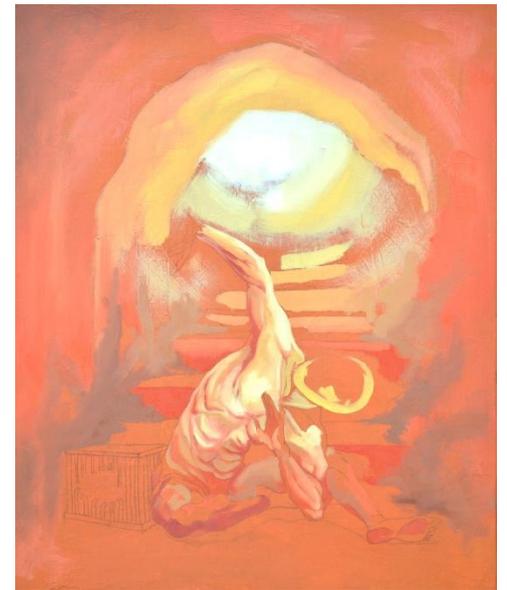
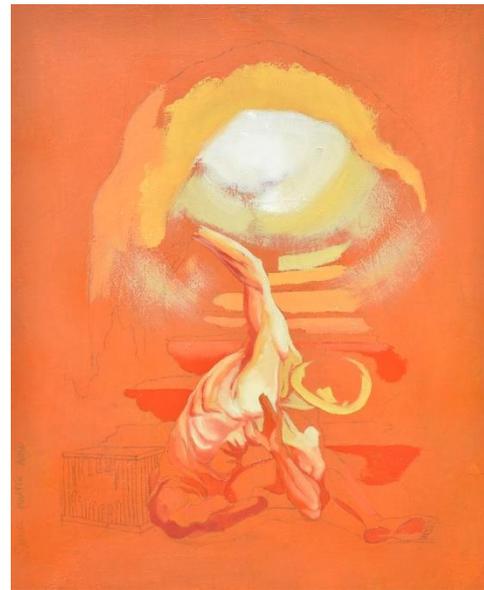
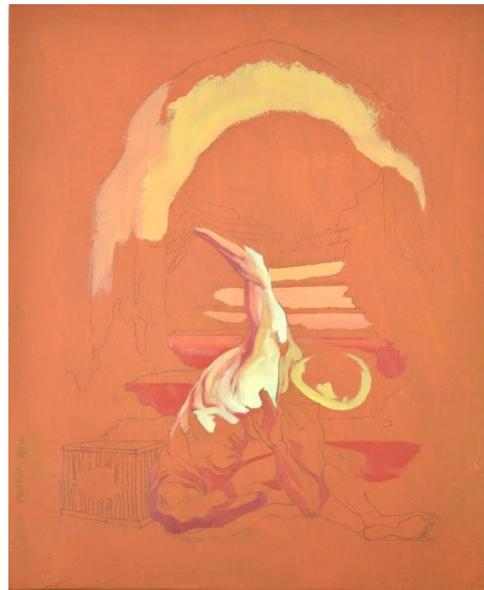
Se ha empezado con el acrílico dando empastes de pintura rojo y negro con espátula puesto que ambos tonos son los predominantes de la composición. Después de esto, pasamos al uso del óleo para añadir más tonalidades y empezar a realizar la pintura sin definir en exceso y sacando partido de las texturas, trazo y volumen conseguidos por medio del acrílico al igual que aprovechando el efecto mate del acrílico y el satinado del óleo.

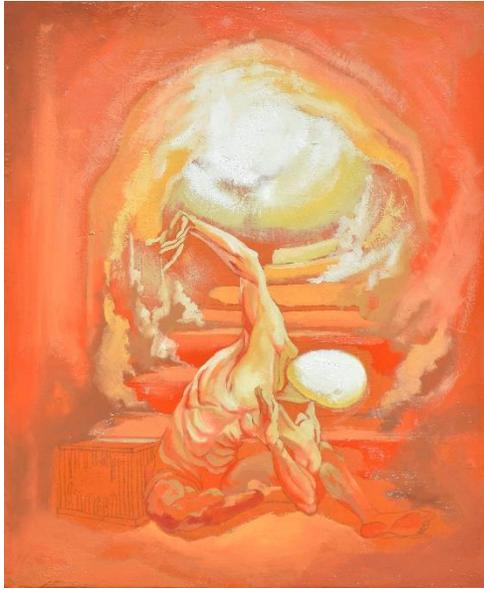
En esta etapa ya vemos cómo va apareciendo el dibujo, creando contrastes entre la figura menos definida, más empastada y con un trazo más suelto en comparación al primer plano caracterizado por el podio de ajedrez más nítido. Muchos de los tonos propuestos en las luces para este óleo, son colores prácticamente saturados, sin haber sido mezclados previamente.

En último lugar, se agrietaron algunas zonas de la obra con ayuda de un médium craquelador para generar un efecto corrosivo.

🌀 Proceso del acto VI: Idea de bien.

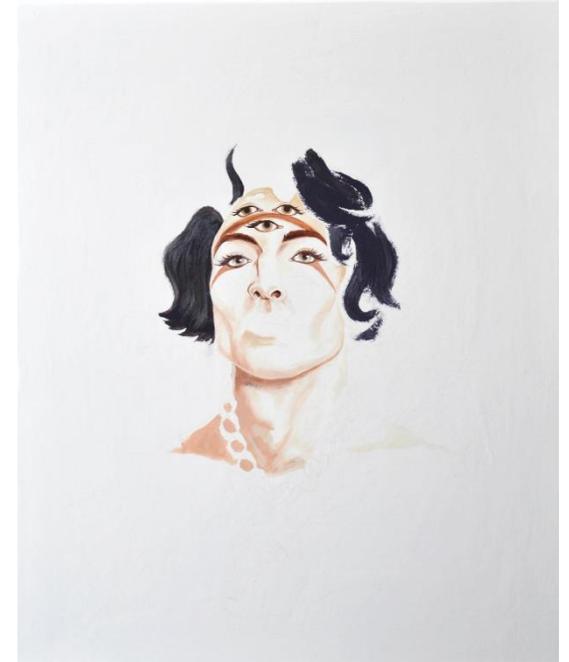
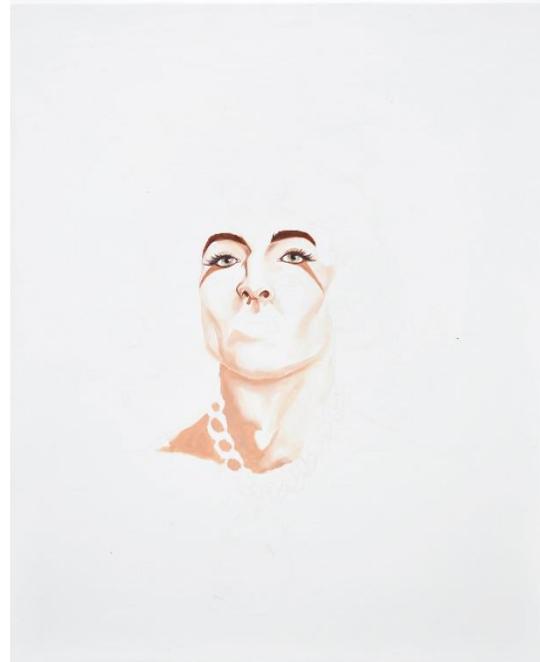

En relación a la idea del sol con la que une Platón el bien, se ha decidido partir de una base naranja puesto que en comparación a las maquetas previas, se hace más visible la simbología que se está tratando en este cuadro. De esta forma, se han ido sacando los tonos pasteles de las luces jugando con el propio tono del acrílico de base y añadiendo contrastes con naranjas- rojizos, amarillos y ocre.

Para las sombras se ha usado tonos complementarios como que en el acto III. Estos han sido azules y violetas.

🌀 Proceso del acto VII: Lo inteligible.

Partiendo de una base blanca se ha comenzado a realizar el rostro con tonalidades pastel. Luego, se han definido elementos característicos de la pintura como los ojos.

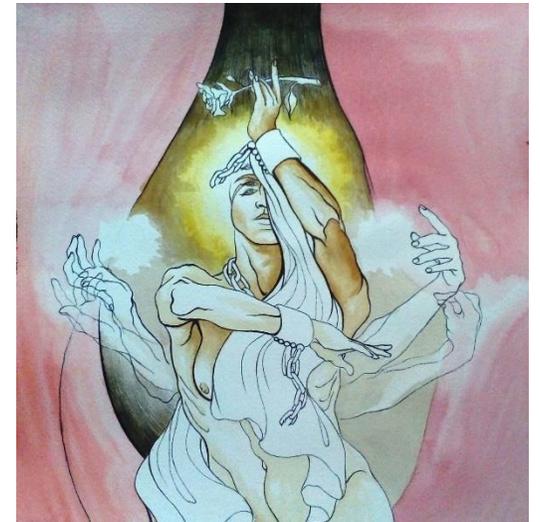
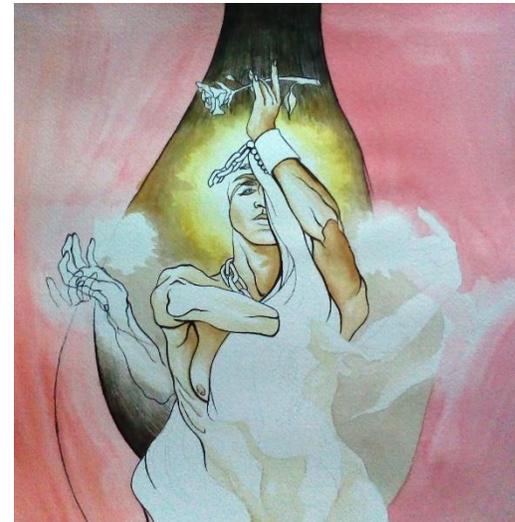

Al igual que el acto I, la pintura contiene matizaciones sutiles debido a la carga de blanco. El blanco característico y en referencia a la divinidad como libertad.

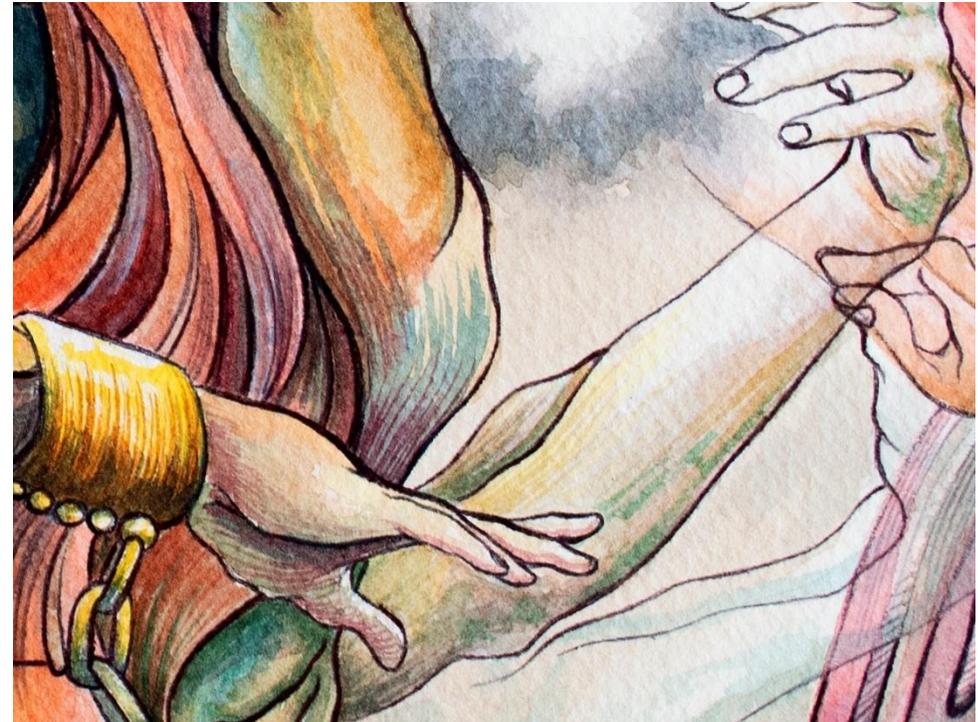
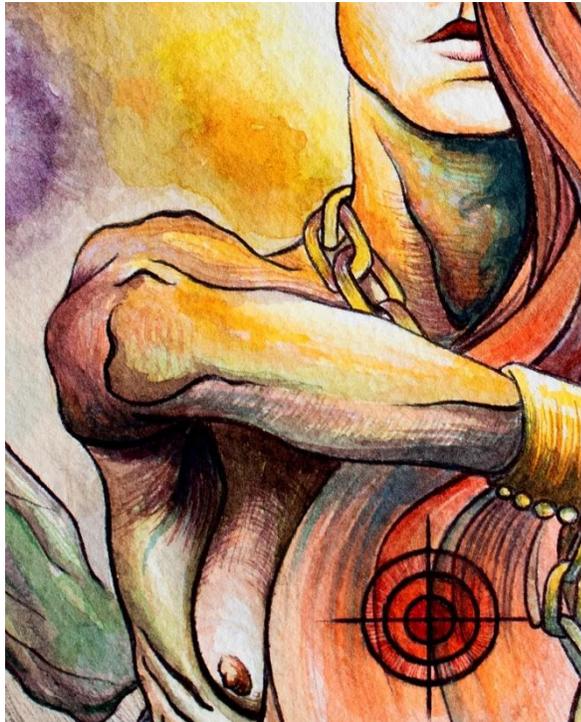
IX.IV. ACUARELA

- Para la realización de la portada del catálogo se ha escogido la técnica de la acuarela. En esta se recoge a través de la mancha de la acuarela y la línea del bolígrafo, los principales elementos referentes a la simbología tratada en la serie tales como: la rosa, las cadenas, los tres focos de luz del alma tripartita, la ambigüedad del cuerpo, el teatro y la diana de tiro.

A continuación se muestra el boceto y algunas fotos del procedimiento.

Se ha comenzado manchando y delineando el dibujo con bolígrafo negro y más adelante se han añadido los detalles de línea con acuarela que se muestran en los siguientes planos ampliados.

IX.V. FOTOGRAFÍAS

La fotografía cuenta como otro pilar artístico más y por ello, es otra de las herramientas utilizadas en este proyecto. Lo pretendido tras los dos fotomontajes realizados, es poner un prefacio y un epílogo a esta historia en referencia a la literatura.

De esta forma y mediante la utilización de programas de edición de imagen como Photoshop, se han ido recreando y dando forma las dos fotografías en relación al mundo sensible y al inteligible. A través de ellas veremos como la idea principal es la confrontación entre el sueño y la realidad, de dónde comienza la historia y cómo acaba.

A continuación se muestra una tabla con los elementos que han sido asignados para cada fotografía. La equivalente al mundo sensible se titula ‘sueño’ y la denominada ‘realidad’, hace referencia al mundo inteligible.

	Elementos		
Sueño	<ul style="list-style-type: none">• Cadenas• Halos de luz• Llaves x3	<ul style="list-style-type: none">• Fondo azul• Personaje mirando hacia arriba	<ul style="list-style-type: none">• Esfera de la razón rota• Nubes (parte superior)
Realidad	<ul style="list-style-type: none">• Nubes (parte inferior)• Cortinas de teatro	<ul style="list-style-type: none">• Personaje mirando hacia abajo• Halos de luz	<ul style="list-style-type: none">• Esferas• Cerradura y llave• Fondo dorado

🌀 Proceso de edición de las fotografías:

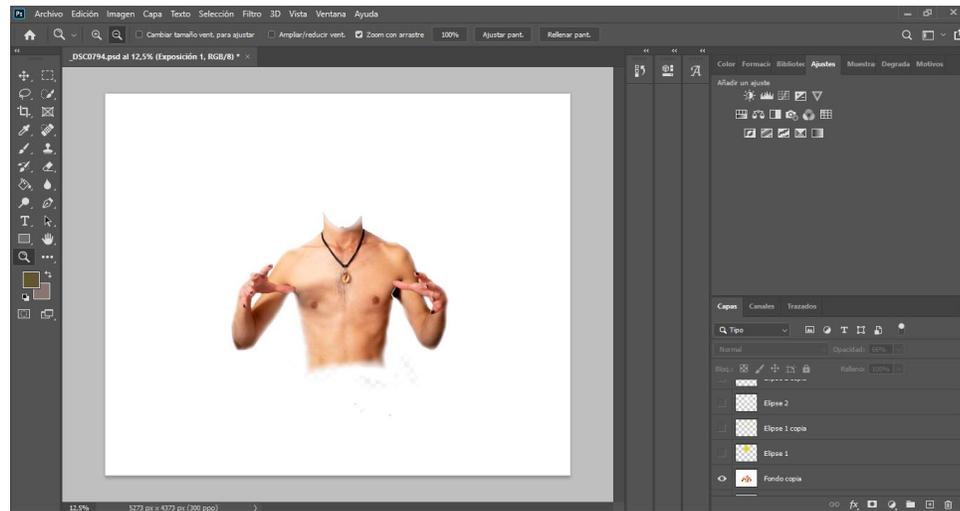
Boceto

Mediante las primeras capas se procede a ir acomodando los elementos principales de la fotografía y suavizando los recortes de estos para que la imagen no quede dispar al entorno. Más adelante, se tratará de dar mayor naturalidad por medio de las capas de luces, ajustándolas y modificándolas para crear atmósfera.

El procedimiento para ambas fotografías ha sido el mismo, se han ido incorporando elementos como si se tratara de una especie de collage.

A continuación se muestra el boceto previo y varias capturas del proceso de capas que se realizó con el programa.

🌀 Proceso de 'Realidad':

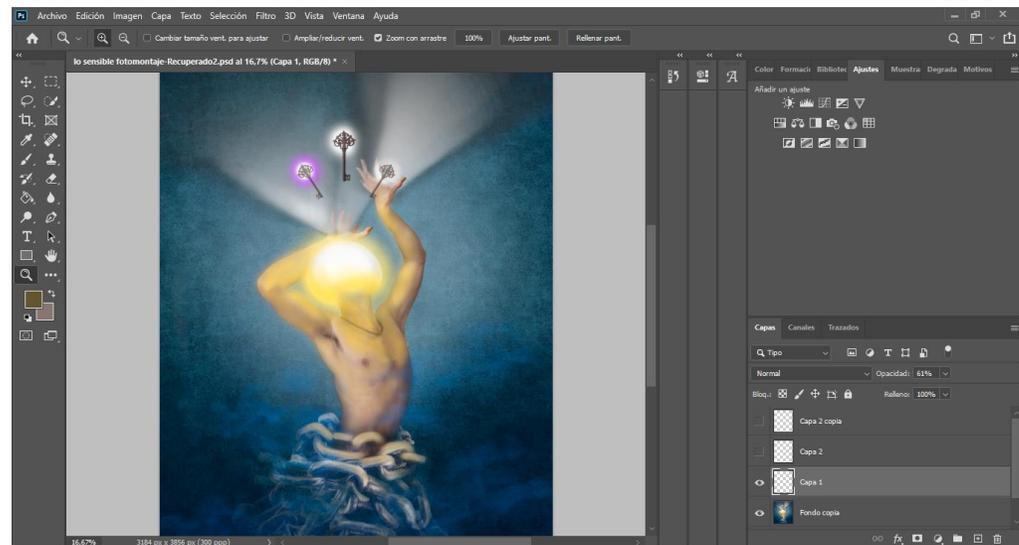

🍷 Proceso de ‘Sueño’:

1

2

PREFACIO

Sueño (del griego «όνειρο»)

La anestesia, el estado del ser donde se anula su capacidad de actuar, de discernir o pensar. La alienación del ser a la ficción construida.

3

ACTO I: LO SENSIBLE

oy es el día en el que el sueño empieza,
en el que tal y como se muestra más adelante,
contaré el motivo de mi alma errante.

¡Ay mísero de mí, y ay infelice!
que intenté ver más allá de las sombras,
Dios sabe que lo intenté,
pero ninguna apariencia por muy real que fuera,
podría despertarme de aquello que en su día fue mi ceguera.

4

ACTO II: ALMA

ahora,
en este desequilibrio que me impide tragar
y con este mal sabor de boca,
temo por la verdad,
verdad que mi alma quiso enmascarar,
verdad que por miedo o convencionalismos
no quise aceptar.

Y soy desterrado,
desciendo para romper con mi masculinidad,
para volverme a rehacer,
para educarme,
para volver a nacer.

5

ACTO III: REMINISCENCIA

na mañana más amezco y me doy cuenta,
me percato de que los caminos que ayer transitaba
hoy toman un aspecto diferente,
su olor,
su sabor,
la forma en cómo el ser siente.

Y despierto con el fin de deconstruirme,
me deconstruyo para empezar de cero,
y es por esto que intento y quiero
aunque en mi intimidad solo sea,
romper con las barreras.

Y la verdad en el conocimiento añoro,
que como martirio,
como imaginario,
parto de un lienzo en blanco
para transgredir lo pasado,
lo que otra vida me dio,
como también me ha quitado.

Que por amor al querer
el recuerdo me ayudará a saber,
todo aquello que tengo en mí mismo
y he de reaprender.

ACTO IV: VIRTUD

ue lancen abucheos,
que suenen burlas,
pero hay algo en mi interior
que me dice y susurra,
que del escenario no he de bajar,
pues aunque sienta la vergüenza de la desnudez,
o aunque me pueda incomodar,
el impulso me supera.

Y noto que mi alma florece,
que me equilibrio,
que aun estando en el abismo
mi alma lo agradece,
y el impulso me supera.

Y si soy más o menos femenino,
y si soy fiel o no al género establecido,
que me apunten en el pecho,
pero el impulso me supera.

7

ACTO V: DEMIURGO

vive el corrupto,
vive el que miente,
y yo que bajo el poder de estos entes
debo obedecer ciegamente,
¿Tengo menos libertad?

Vive el que sin escrúpulo alguno
viola, agrade y mata.
Y yo por obedecer,
por no atentar contra nadie,
por mostrarme como soy o quiero ser,
tengo menos libertad.

ACTO VI: IDEA DE BIEN

sueña el que desea con ímpetu
sueña el que ama con pasión
sueña el que lucha con firmeza
y yo, que a poco me encuentro de dejar el sueño,
siento que mi alma se ilumina,
que ríe,
que danza,
con libre albedrío.

Y es por esto que las gracias doy,
tanto a los que grandes cosas me enseñaron
como a los que me negaron hasta hoy,
que de sus fobias,
nació mi impulso,
de sus insultos,
mi coraje,
de sus carencias,
mi fortaleza,
y esos aspectos me alumbran,
me guían,
me dan la experiencia.

9

ACTO VII: LO INTELIGIBLE

Encabecemos nuestras tropas
para marcar nuestra presencia,
para gritar por la igualdad.

Y si es cierto y digo
que del cuello llevo,
aquello que por tanto tiempo
fue motivo de mis desvelos.

Solo que ahora,
ya que del sueño he despertado,
como deber considero,
levantarme por aquellos que no pudieron.

10

ΕΠΙΛΟΓΟ

Realidad (del griego «πραγματικότητα»)

La verdad, la catarsis del ser, el control sobre sí mismo y sobre sus actos.
La ficción deconstruida.

FICHA TÉCNICA

Portada:

- ¹ “*Que me apunten en el pecho, pero el impulso me supera*”. Acuarela y bolígrafo sobre papel canson, 28 x 28 cm, 2020.

Fotografías:

- ² *Sueño*, fotomontaje, 2020.
- ¹⁰ *Realidad*, fotomontaje, 2020.

Pinturas:

- ³ *Acto I: Lo sensible*, óleo y acrílico sobre tabla, 61 x 50 cm, 2020.
- ⁴ *Acto II: Alma*, óleo sobre tabla, 61 x 50 cm, 2020.
- ⁵ *Acto III: Reminiscencia*, óleo sobre tabla, 61 x 50 cm, 2020.
- ⁶ *Acto IV: Virtud*, óleo sobre tabla, 61 x 50 cm, 2020.
- ⁷ *Acto V: Demiurgo*, óleo sobre tabla, 61 x 50 cm, 2020.
- ⁸ *Acto VI: Idea de bien*, óleo y acrílico sobre tabla, 61 x 50 cm, 2020.
- ⁹ *Acto VII: Lo inteligible*, óleo y acrílico sobre tabla, 61 x 50 cm, 2020.

CONCLUSIÓN

Durante estos cuatro años he aprendido conceptos tanto prácticos como técnicos que han hecho que pueda desarrollar esta propuesta. Es por ello que me pareció importante no sólo tocar la pintura que es la rama a la que pertenece este trabajo, sino también hacer uso de la fotografía, el sonido y la escritura. Es decir, hacer uso de varias disciplinas artísticas para el desarrollo de una idea, una idea que tratando las fronteras que se interponen a través del género, lo que pretende ante todo es no limitarse, abordando la temática desde otro punto en el que el centro no sólo sea lo pictórico sino que existan otros pilares que están dotados con el mismo valor.

A medida que he ido trabajando en esta propuesta, más he podido profundizar en cada uno de los elementos de forma que los monólogos traten aspectos que complementan a las pinturas y estas a su vez se complementan con los audios, las fotografías, el diseño de las letras capitales como guiño a la escritura clásica etc. Es por ello que he intentado que cada uno de los elementos sea un eslabón más del trabajo al igual que me ha parecido importante que por medio de las referencias no sólo se trate de hacer un trabajo que posea una lectura, sino que al contrario, a medida que la obra se vea varias veces se pueda ir realizando segundas y terceras lecturas dónde se vayan descubriendo elementos y conexiones diferentes entre los actos. De esta forma, un punto importante e imprescindible a mencionar son las referencias tanto antiguas como contemporáneas que se han visto unidas en la obra, un hecho que nos lleva a pensar en la evolución de nuestra mentalidad, desmitificando el mito y aportando un punto de vista diferente. Es aquí pues, dónde el género se encuentra presente, la visibilización del mismo sobre el que se debería cada vez más hacer hincapié, puesto que si es cierto que hay más concienciación acerca del tema, también es cierto que aún nos quedan muchos aspectos que tenemos que corregir no sólo desde el punto de vista de la educación que se le da al individuo, si no también despertar el interés del ser humano apostando por la igualdad de derechos así como las libertades de expresión desde un punto autocrítico y ético. En este sentido, me parece que la filosofía es bastante clave para que nos desarrollemos en equidad y es por ello que es un pilar importante el aprender a ponernos en el lugar del otro, a ver y analizar el medio que nos rodea y las problemáticas que pasan desapercibidas tras las imágenes estereotipadamente ‘perfectas y correctas’ que nos venden a través de los medios.

En cuanto a nivel técnico, el hecho de haber invertido casi un año, me ha llevado a que todos aquellos elementos que de alguna forma se quedaban sueltos en primera estancia, se hayan terminado de conectar. El haber tratado lo musical por medio de los audios me ha supuesto una nueva puerta para seguir experimentando y aprendiendo acerca de ella, pues me parece que en comparación al lenguaje visual, el sonoro acerca y conecta mucho más al espectador con la obra. Siguiendo la misma línea, a nivel pictórico me ha ayudado a romper esquemas y aspectos sobre los que solía tratar de forma reiterada la obra en años anteriores, como eran las tonalidades oscuras que se han visto modificadas y cambiadas por otras más claras en base a la simbología, de la cual se puede sacar bastante partido a la hora de materializar una idea.

En último lugar, una de las cosas que creo haber mejorado es la constancia del trabajo que me ha sido de gran ayuda para ser más paciente a la hora de elaborar una propuesta artística y dejar que haya momentos donde es necesario dejar en reposo la obra, la importancia de perderse para volver a encontrar aquello que no termina de estar sintonizado con los otros elementos de la propuesta. En general se han puesto de manifiesto los objetivos que tenía en mente para este trabajo, unos objetivos que partieron del uso del arte como medio para hablar de estereotipos y la reacción que produce en el ser humano. Una historia con principio, desarrollo y final que visibiliza y muestra realidades diferentes que no difieren mucho de la nuestra, el impulso que supera el miedo y la realidad por encima del sueño.

BIBLIOGRAFÍA

- Afonso, J. M. y Hernández, J. L. *Textos de filosofía para la prueba de acceso a la universidad*, Editorial Anaya S.A, Madrid, 2010.
- Calderón de la Barca, P. *La vida es sueño*. Editorial Cátedra (Colección Letras Hispánicas). Madrid, 1985. Edición de Ciriaco Morón.
- Fine, C. *Cuestión de sexos*, Editorial Roca, Barcelona, 2011.
- Heller, E. *Psicología del color*, Editorial Gustavo Gili. S.L., Barcelona, 2004.
- León, B. B. (septiembre 2014). La estética Surrealista. *Eikasia, revista de filosofía*, (447), p. 2.
- Melling, D. J. *Introducción a Platón*, Editorial Alianza S.A, Madrid, 1987.
- Ross, D., *La teoría de las Ideas en Platón*, trad. cast., Madrid, Cátedra, 1986.
- Valbuena, A. *El teatro español en su Siglo de Oro*, Editorial Planeta S.A, Barcelona, 1968.

Webgrafía:

- <https://elpais.com/noticias/jean-baudrillard/>
- https://www.eldiario.es/interferencias/Guy_Debord-espectaculo_6_329727034.html
- http://www.cervantesvirtual.com/portales/calderon_de_la_barca/autor_calderon_epoca/

Imágenes recogidas de:

- <https://ggili.com/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/b/b/bb541e4c2e1adfd4ee1b85885d0c33c9.jpg>
- <https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/iakEKlov4FkiXFQb95Gpbg/large.jpg>
- <https://i.pinimg.com/736x/dc/60/16/dc60164afba9e1748dbb5ea1568c7136.jpg>

- <https://themassivespectacular.com/gallery/fgallery14-23.jpg>
- https://fineartphotoawards.com/upload/images/1581095188jekmzmati_gelman_homeland_fine_art_photography_2020.jpg
- https://media.vogue.es/photos/5ce6de5fa97d1902394612a6/master/w_1800,c_limit/vogue_news_tendencias_376533724.jpg
- https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcRq0-aqQ2ba_il_R_MiIo8upnmJZMRCmTiS3khM-iX3_o0aP4mL&usqp=CAU
- https://static.arteinformado.com/resources/app/docs/profesional/0/207400/sofia_zuluaga_jester_oil_on_linen_44.9x56.3_2017.jpg
- https://www.academyofartbarcelona.com/wp-content/uploads/2019/05/BIO-Sofia-Zuluaga_5.jpg
- <https://cdn31.picsart.com/152373594000201.jpeg?r1024x1024>
- <http://www.ronengoldman.com/>
- <https://3minutosdearte.com/wp-content/uploads/2018/09/Botticelli-Nacimiento-de-Venus-1484-86.jpg>
- <https://willeysart.gallery/uquyo60vxpc4vdrt5h5bo9crgmtgse>
- <https://pymstatic.com/4880/conversions/mito-caverna-platon-social.jpg>
- https://www.romania-insider.com/sites/default/files/styles/article_large_image/public/featured_images/adrian-ghenie-self-portrait-as-charles-darwin.png

